

Министерство образования и науки Российской Федерации
Сибирский федеральный университет
Институт архитектуры и дизайна
Кафедра «Рисунок, живопись и скульптура»
Направление 44.03.01 Педагогическое образование
Профиль 44.03.01.29 Изобразительное искусство
Бакалавриат

**«Времена года»
Аллегория времен года через женские образы и их интерпретация через
создание серии декоративных ваз**

Красноярск, 2018

Министерство образования и науки Российской Федерации
Сибирский федеральный университет
Институт архитектуры и дизайна
Кафедра «Рисунок, живопись и скульптура»
Направление 44.03.01 Педагогическое образование
Профиль 44.03.01.29 Изобразительное искусство
Бакалавриат

Допущен к защите..... Заведующий кафедрой РЖиС, профессор Карепов Г.Е.

«Времена года»
Аллегория времен года через женские образы и их интерпретация через
создание серии декоративных ваз
1.Серия из объемных форм, декоративные вазы
2.Учебное задание для детей 11-13 лет (5-7 классы)

Дипломник: Свиридова Т. А. гр. АФ14-31
Руководитель: профессор кафедры РЖиС Мурина Н.В.

Красноярск, 2018

Содержание

Введение.....	2
Раздел 1 «Времена года»	3
1.1 Керамика	4
1.2 Изображение времен года в искусстве	13
1.3 Вазы в истории.....	19
Раздел 2 «Времена года»	24
2.1 Разработка концепции.....	25
2.2 Сбор изобразительного материала, выполнение эскизов, поиск образов.....	27
2.3 Выполнение декоративных ваз.....	31
2.4 Представление декоративных ваз.....	33
Раздел 3 «Домик мечты»	34
3.1 Методическая мотивация учебного задания.....	35
3.2 Структура учебного задания.....	36
3.3 Анализ итогов и оценка учебного задания.....	56
3.4 Представление коллекции детских работ учебного задания.....	59
Заключение	63
Библиографический список	64

Введение

Во все времена образ женщины вдохновлял творцов. Матери, возлюбленные, дочери, незнакомки — все они становились героинями живописных произведений еще со времен древности. Тогда, в Древней Греции и Риме родился образ Венеры (или же Афродиты) как символа женской красоты, который в каждую эпоху находил новое воплощение.

Особенно притягателен был образ женщины, создаваемый мастерами эпохи Возрождения. После религиозного искусства Средневековья, художники вновь вернулись к античным канонам и забытому восприятию прекрасного, и родились такие картины как «Рождение Венеры» Боттичелли, «Дама с горностаем» Леонардо Да Винчи, «Венера Урбинская» Тициана, в которых художник воспел красоту женщины и ее природу. Даже в Мадоннах Рафаэля, художник создает не отрешенный образ, а живой, теплый и нежный, передающий всю полноту материнства в его религиозном смысле.

Одним из культовых женских образов XIX века стала «Свобода, ведущая народ» Ф.Делакруа. Несмотря на аллегоричность изображенной фигуры, эта картина стала отражением определенного типа женщины в мировом искусстве — женщины, героини, оставившей свой след в истории.

Сейчас женские образы появляются на полотнах наших современников ничуть не реже. Все они изображают разных героинь со своими историями, характерами. В зависимости от настроения картины выбирается и материал, и цветовая гамма.

Каждая женщина неповторима и многогранна, поэтому из века в век художники не могут устоять перед ее красотой и пробуют уловить мимолетный взгляд, легкое движение, раскрыть потаенные черты характера и изобразить на своей картине правдивый, прекрасный образ.

Аллегория (от др.-греч.т — иносказание) — один из способов эстетического освоения действительности, прием изображения предметов и явлений посредством образа, основой которого является иносказание. Художники постоянно используют в своих работах различные аллегории, воплощая их через людские образы. Взять, например, Рубенса и его известную картину «Союз земли и воды» или картину Иоганна Георга Платцера «Аллегория четырех времен года».

Я также решила создать декоративные керамические вазы, используя аллегории времен года, и воплотить их через прекрасные женские образы.

В рамках дипломного проекта мною разработано учебное задание по теме «Домик мечты».

Материал и практическая часть распределены на 5 уроков, в течение которых дети создадут пластический образ дома в рельефе с помощью пластилина. На протяжении уроков дети познакомятся с рельефом, узнают об архитектуре, стилизации предметов, а также об основах колористики: теплохолодности и гармонии цветов.

Раздел 1. «Художественна керамика»

1.1. Керамика

1.2. Изображение времен года в искусстве

1.3. Вазы в истории

1.1 Керамика

Для начала хотелось бы дать определение термину «керамика».

Керамика (от греческого *keramike* – гончарное искусство, от *keramos* – глина), изделия и материалы, полученные спеканием глин и их смесей с минеральными добавками, а также оксидов металлов и других неорганических соединений.¹

Как известно керамика играет важную роль в жизни человека. Так, например, говоря о глине – «основе» керамики, стоит сказать, что глина - первый искусственный материал, полученный человеком, который в последствии использовался очень разносторонне. Ему нашлось применение практически в каждой сфере, начиная тонких глиняных табличек, которые использовались в Месопотамии для клинописи, заканчивая использованием глины в лечебной сфере. Глину даже ели. Жители Севера до сих пор употребляют в пищу “земляной жир” - белую глину. Едят ее с оленьим молоком или добавляют в мясной бульон.

Когда же человек догадался обжигать глину, спектр ее применения увеличился неоднократно. Благодаря своим уникальным свойствам (керамика не окисляется, устойчива в более высокотемпературной области, чем металлы) она играет в мире современных материалов заметную роль.

Глиняная посуда древних времен

Сырье для производства керамики

Основным сырьем производства керамических изделий является глина. Она представляет собой измельченную горную породу различного химико-минералогического состава, в соединении с водой образующую тестообразную массу, способную сохранять приданную ей форму, а при обжиге становится камнеподобной. Основным свойством глины, определяющим ее пригодность для гончарных изделий, является пластичность. Глина — единственный в своем роде такой природный материал, имеющийся в большом количестве. Именно по этому признаку различают три сорта глин: высокопластичные, средне- и низкопластичные.

Гончары определяют пластичность обычно на ощупь, путем разминания и растирания комочков глины в руках. Один из простейших способов оценки качества материала — сформовать длинный цилиндр, который затем следует сгибать дугой до появления трещин. Чем пластичнее глина, тем меньшим будет радиус дуги при появлении трещины. Применяют и такой способ: из глиняного теста нормальной густоты делают цилиндр длиной до 10 см, диаметром 3 см. Взяв в руки цилиндр, его медленно разрывают; если глина пластична — концы разрыва будут тонкие и длинные, если тощая — короткие и толстые. Высокопластичные глины — вязкие, "жирные". Они нежны на ощупь, хорошо тянутся, легко полируются. Блеск сохраняется и после обжига. Но такая глина разрушается при высокой температуре.

Глины низкой пластичности, песчаные, "тощие", известны под названием в "глей". В изломе они матовые, шершавые на ощупь, в руках рассыпаются и практически не формуется. Их достоинство — огнеупорность. И "жирные", и "тощие" глины в естественном виде не годятся для применения в производстве. Они требуют соответствующей обработки: в зависимости от

вида изделий и качества керамической массы увеличивают или уменьшают пластичность глины. Для этого используют песок и шамот.

У глин различают границы пластичности — нижнюю и верхнюю. Нижняя характеризуется таким влагосодержанием, при котором нити, скатанные из глины, неспособны соединяться друг с другом; верхний предел определяется таким влагосодержанием, при котором начинает появляться текучесть. Глинам присуще еще и такое свойство, как усадка, то есть уменьшение размеров без изменения формы. Различают воздушную усадку (при высушивании перед обжигом) и огневую (при обжиге). Воздушная усадка тем больше, чем выше пластичность глин. Она колеблется от 1,5 до 13%, огневая достигает 23 % от сырого объема.³

Различные виды глины

Использование керамики

Искусство керамики — изготовление различных предметов из глины — древний вид народного ремесла. С незапамятных времен керамические изделия служили человеку. Они различались по виду используемого сырья, составу глазурных покрытий, способу производства, по своему назначению. Повсюду, где имелись природные запасы глины, пригодной для обработки, мастера-гончары создавали разнообразные по форме и декору цветочные горшки, миски, кувшины, блюда, фляги, вазы и многие другие предметы, необходимые в быту. Пластичность материала, его тональность, колористическое многообразие глазурей, придающих изделиям пеструю и сочную окраску, способствовали тому, что керамические изделия выполняли не только сугубо утилитарную функцию, они становились произведениями искусства.

Керамика различных эпох отмечена характерными чертами своего времени. Интерес к ней сохранился и в наше время. Популярно народное художественное ремесло

Ныне керамика широко используется в интерьере в виде декоративных перегородок, решеток. Из керамических кирпичей сооружают камины. Украшением служат и керамические рельефы, орнаментальные и тематические панно, подсвечники, декоративные вазы, сосуды, чаши, цветочные горшки используемые как отдельные изделия, так и в композициях, создающих особый настрой, уют. Большой

Современное керамическое изделие

популярностью пользуются различные по форме и размеру вазы, настенная керамика — декоративные блюда, тарелки, пласты. При умелом подборе такого рода керамических предметов они хорошо вписываются в интерьер и дополняют его. Так же керамика широко используется в электрической и радиоэлектронной промышленности.

Художественная керамика

Основными технологическими видами керамики являются майолика, шамот, фарфор, фаянс. Они различаются составом глин, режимом обжига, приемами художественного оформления.

Шамот используется для создания декоративных ваз, рельефов, декоративной скульптуры. Эти изделия отличаются красивой зернистой фактурой, а декорирование глазурями придает им своеобразный колорит. 4

Майолика близка по свойствам и качеству к терракоте, только в отличие от последней покрыта глазурью. Глазурь придает изделию влагонепроницаемость, предохраняет от загрязнений, улучшает внешний вид, повышает прочность. Для грубых керамических изделий, к числу которых относится и майолика, доступной и дешевой является соляная глазурь. Для ее нанесения на поверхность изделия в топку раскаленной печи (1040...1180°C) вводят каменную соль (NaCl) и водяной пар. При этой операции в окислительной атмосфере цвет изделия будет коричнево-желтым, а в восстановительной – серым. Изделия, покрытые соляной глазурью, имеют неровную поверхность, что снижает качество изделий. При соляном глазуровании происходит гидролиз хлорида натрия и хорошие глазури имеют состав от $\text{Na}_2\text{O} \cdot 0,5\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2,8\text{SiO}_2$ до $\text{Na}_2\text{O} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 5,5\text{SiO}_2$.

Полноценная глазурь – прозрачное бесцветное или окрашенное стекловидное покрытие, хорошо растекающееся при нанесении на черепок. Глазурь обеспечивает изделию гладкость поверхности и декоративный эффект. Прочности сцепления глазури с черепком способствует оксид кальция CaO. Он приводит к образованию промежуточного слоя, воспринимающего и гасящего напряжения, возникающие между глазурью и черепком при быстрой смене температур вследствие различных

Варианты глазури для глины

коэффициентов температурного расширения. Поэтому в майоликовых

массах для производства печных кафелей (для которых неизбежны частые температурные перепады) содержание CaO доходит до 37...38%.

Глазури можно рассматривать как неопределенного состава химические соединения кремнезема с другими оксидами. Состав наиболее распространенных глазури можно выразить соотношением основных компонентов: $1(\text{M}_2\text{O} + \text{M}'\text{O}) : (0,5...1,4)\text{Al}_2\text{O}_3 : (5...12)\text{SiO}_2$, где M – ионы щелочных, а M' – ионы щелочно-земельных металлов, а также Pb (II), Fe (II), Низкие пределы Al_2O_3 и SiO_2 характерны для фаянсовых глазури, а высокие – для фарфоровых. Как правило, глазурь наносится на уже обожженное фарфоровое или фаянсовое изделие, после чего проводят дополнительный обжиг. При этом обжиге глазурь реагирует с черепком с образованием промежуточного слоя, который обеспечивает их сопряжение.

Высказываются предположения, что слово «майолика» происходит от острова Мальорки в Средиземном море – главного центра по экспорту испано-мавританской керамики в Италию. Майолика широко применялась уже в 2...1 тысячелетии до н.э. в Ассирии-Вавилонии, затем в Средней Азии, позднее в Испании и Италии. В X...XII вв. в Киевской Руси майолику использовали для облицовки стен, настилки полов, обрамления оконных и дверных проемов в церковных и дворцовых зданиях. В наше время она широко применяется для отделки интерьеров общественных и промышленных зданий. Со временем на поверхности майолики

появляется сетка волосяных трещин, что свидетельствует о большом различии коэффициентов температурного расширения глазури и черепка.

Терраотовые и майоликовые изделия часто имеют сложную конфигурацию. Для ее придания изделия отливают в гипсовых формах или штампуют на прессах в металлических пресс-формах.

Фаянс. До изобретения фарфора фаянс был самым ценным керамическим материалом. От фарфора он отличается гораздо большим содержанием глины (до 85%) и характеризуется гораздо более высокой пористостью, водопоглощением (до 20%), а также меньшей, по сравнению с фарфором, механической прочностью. Температура обжига фаянса значительно ниже (вплоть до 950°C), чем температура обжига фарфора. В зависимости от качества глины цвет фаянса изменяется от белого до кремового. По причине высокой пористости фаянсы всегда покрывают глазурью. Поэтому некоторые виды майолики приближаются к фаянсу. Глазурь может быть прозрачной, цветной или глушоной. Введением в состав фаянсовой массы шамота – алюмосиликатного материала, содержащего 30...45% оксида алюминия Al_2O_3 и 54...70% диоксида кремния SiO_2 , получают шамотированный фаянс, который обладает повышенной термостойкостью и устойчивостью к ударам. Из такого фаянса изготавливают ванны, раковины и другие санитарно-технические изделия.

Посуда, сделанная из фаянса

Название «фаянс» произошло от города Фаянца (Северная Италия), в окрестностях которого в XIV...XV вв. было широко развито керамическое ремесленничество. В третьей четверти XVI в., вследствие восхищения китайским фарфором, который ввозился в Италию через Венецию, в Фаянца налаживается и интенсивно развивается производство белой майолики. Однако нужно иметь в виду, что в это время в Европе майоликовые изделия называли фаянсовыми.

Фаянс, производившийся в Европе, характеризовался непросвечиваемостью. Персидский фаянс, производство которого прошло длительную эпоху подъема и расцвета (с X по XVII вв. н.э.), имел хорошо просвечивающий черепок. Он готовился из массы, богатой кварцем, с небольшими добавками остекленной после обжига глины. На всех старинных фаянсовых изделиях на глазури имеется сетка мелких трещин. (Специалисты называют сетку этих трещин – цеком. На фарфоровых глазурях цек встречается гораздо реже.) Для коллекционеров и ценителей керамики сетка трещин служит признаком возраста изделия. Причиной разрыва глазури и образования трещин является склонность фаянса к обратимому поглощению влаги и набуханию, вследствие чего объем черепка увеличивается в пределах 0,016...0,086%.

Фарфор – самая благородная керамика. Это материал, состоящий из каолина, глины, кварца и полевого шпата. Его характерные признаки: белый цвет, отсутствие пористости, высокая прочность, термическая и химическая стойкость. Для хозяйственного фарфора

Чайный сервиз. Белый фарфор

ценится просвечиваемость. Различают две основные разновидности фарфора.

1. Твердый – с небольшими добавками плавня (полевого шпата) и потому обжигаемый при сравнительно высокой температуре (1380...1460°C). Масса классического твердого фарфора состоит из 25% кварца, 25% полевого шпата и 50% каолина и глины. 2. Мягкий – с повышенным содержанием плавней, обжигаемый при температуре 1200...1280°C. Кроме полевого шпата в качестве плавней используют мрамор, доломит, магнезит, жженую кость или фосфорит. С увеличением содержания плавней возрастает количество стекловидной фазы и потому улучшается просвечиваемость фарфора, но снижаются прочность и термостойкость. Глина сообщает фарфоровой массе пластичность (необходимую для формования изделий), но снижает белизну фарфора. В качестве эталона для оценки белизны фарфора используют свежесажженный сульфат бария BaSO_4 . Белизна характеризуется интенсивностью рассеивания света, которая регистрируется фотометром.

Благодаря прекрасным декоративным свойствам, фарфор привлек внимание европейцев с начала XVI в., когда он впервые был привезен в Европу португальскими купцами из Китая – родины фарфора. В Китае же он был известен уже в 220 г. до н.э. В сравнительно больших количествах китайский фарфор стал ввозиться в Европу в середине XVI в. Естественно, что в разных странах Европы были попытки открыть секрет производства фарфора. Рецепт европейского фарфора разработал в 1703 г. немецкий физик Эренфрид Чирнгауз, который в 1707 г. привлек к своим работам Беттгера. В 1708 г. Чирнгауз внезапно умирает и Беттгер выдает себя за изобретателя состава и технологии производства фарфора. В 1715 г. он основывает знаменитую и по сей день Майсенскую фарфоровую фабрику.

В России состав фарфора был разработан Д.И. Виноградовым в 1746 г. и налажено его производство на императорском заводе под Петербургом (ныне фарфоровый завод им. М.В. Ломоносова).

Природа создала благоприятные предпосылки для изобретения фарфора именно в Китае. Дело в том, что в провинции Цзянь-си близ города Дзинь-дэ-чжэнь имеются неисчерпаемые запасы уникального минерала – «фарфорового камня», благоприятный состав которого значительно упрощает составление композиции фарфоровой массы. Конечно, в любом ремесле есть свои секреты и нюансы. Например, для улучшения формовочных свойств сырья фарфоровая масса, шедшая на изготовление знаменитого китайского фарфора «яичной скорлупы», т.е. изделий с очень тонкими стенками, выдерживалась в закрытом состоянии в земле по 100 лет!

Обычно проводят два обжига фарфоровых изделий: первый на «утиль», второй – «политой». Первый обжиг на «утиль» имеет целью спечь изделие и обеспечить ему определенную пористость и прочность, достаточную для глазурования водной суспензией. Вторым обжиг необходим для расплавления глазури на поверхности изделия и осуществления ее взаимодействия с материалом черепка.

Роспись фарфоровых изделий бывает подглазурная и надглазурная. Краски для подглазурной росписи должны выдерживать температуру политого глазурного обжига. Поэтому их набор ограничен. Они не должны разлагаться и растворяться в глазури при обжиге. В качестве керамических красок в настоящее время используют исключительно оксиды металлов. Оксид кобальта дает синий цвет, никеля – коричневый, меди – зеленый или сине-зеленый, хрома – зеленый, марганца – коричневый или фиолетовый, железа – желтый или красный, урана – желтый.

Надглазурными красками также являются оксиды металлов. Они закрепляются на поверхности сплавлением с глазурью при третьем – «декоративном» обжиге, осуществляемом при относительно невысоких температурах (770...850°C). Поэтому палитра этих красок значительно шире, чем подглазурных, но они стираются с черепка при долгом употреблении.

Для лучшего сплавления надглазурных красок с глазурью их предварительно смешивают с флюсами (легкоплавкими стеклами, содержащими оксиды свинца, бора и кремния), которые придают краскам дополнительный блеск. На оттенке красок отражаются состав и характер флюса. В состав красителей надглазурных красок входят $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ – желто-красный цвет, $\text{Co}_2\text{O}_3 \cdot \text{Mn}_3\text{O}_4 \cdot \text{Cr}_2\text{O}_3$ – черный, $0,25\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot \text{ZnO}$ – светло-коричневый, $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot \text{Cr}_2\text{O}_3$ – коричневый, $\text{CoO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ – голубой, Cr_2O_3 – зеленый и др.

Фарфоровые изделия весьма разнообразны по своему химическому составу, по свойствам и назначению. Приведем несколько наиболее известных типов фарфора и их характерные особенности.5

Электроизоляционная керамика

Электроизоляционная керамика представляет собой материал, получаемый из формовочной массы заданного химического состава из минералов и оксидов металлов. Любая керамика, в том числе и электроизоляционная,— материал многофазный, состоящий из кристаллической, аморфной и газовой фаз. Ее свойства зависят от химического и фазового составов, макро- и микроструктуры и от технологических приемов изготовления.

В электрической и радиоэлектронной промышленности керамическая технология широко применяется для изготовления диэлектрических, полупроводниковых, пьезоэлектрических, магнитных, металлокерамических и других изделий. В настоящее время, особенно с проникновением в быт электронной техники, из электроизоляционной керамики изготавливаются десятки тысяч наименований изделий массой от десятых долей грамма до сотен килограммов и размерами от нескольких миллиметров до нескольких метров. В ряде случаев изделия из керамики, главным образом из электрофарфора, покрываются глазурями, что уменьшает возможность загрязнения, улучшает электрические и механические свойства, а также внешний вид изделия.

Электрофарфор является основным керамическим материалом, используемым в производстве широкого ассортимента низковольтных и высоковольтных изоляторов и других изоляционных элементов с рабочим напряжением до 1150 кВ переменного и до 1500 кВ постоянного тока.

Преимущества электрокерамики перед другими электроизоляционными материалами состоят в том, что из нее можно изготавливать изоляторы сложной конфигурации, кроме того она имеет широкий интервал спекания. Сырьевые материалы мало дефицитны, технология изготовления изделий относительно проста.

Электрофарфор обладает достаточно высокими электроизоляционными, механическими, термическими свойствами в области рабочих температур; он выдерживает поверхностные разряды, слабо подвержен старению, стоек к воздействию атмосферных осадков, многих химических веществ, солнечных лучей и радиационных излучений.

В связи с передачей энергии высоким и сверхвысоким напряжением на дальнее

расстояние резко возросли требования к качеству высоковольтных изоляторов, главным образом к механической прочности.

В последние годы выпускаются надежные высокопрочные изоляторы оптимизированной конструкции из электрофарфора высокого качества. Известно, что прочность фарфора при сжатии в 10—20 раз выше прочности при изгибе или растяжении.

По назначению компоненты фарфора различаются на пластичные и отошающие, а по роли при термической обработке — на плавни и кристаллоразрушающие.

Механическая прочность фарфора в значительной степени зависит от механических свойств и кристаллической структуры отошающего материала, а также образованных в процессе обжига сетчатых волокнистых микроструктур кристаллической фазы (в частности, игл муллита). Стеклофаза в структуре фарфора ухудшает механическую прочность, так же как и наличие пор, неблагоприятно влияющих на распределение напряжений.

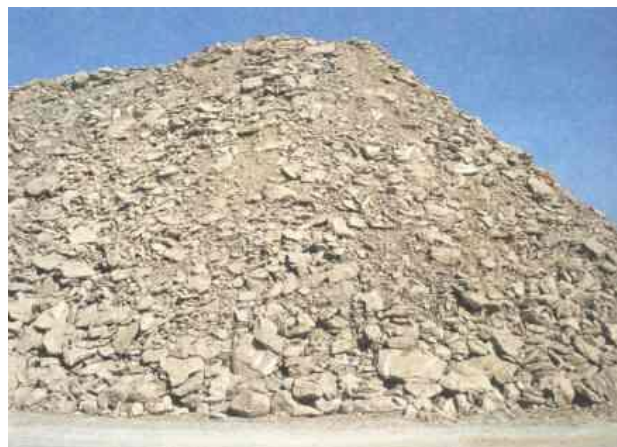
Наравне с обычным фарфором налажен выпуск фарфора с повышенным содержанием муллита, фарфор кристобалитовый и корундовый. В последнем кремнезем в шихте частично заменен корундом.

Большинство корундовых кристаллов при обжиге остается в исходной форме и благодаря высокому сопротивлению упругой деформации образует прочный каркас микроструктуры. Незначительная часть растворяется в стек-лофазе и является причиной возникновения вторичного муллита. Механическая прочность корундового фарфора значительно выше прочности обычного фарфора.

Следует ожидать, что традиционные способы производства, литье изоляторов в гипсовые формы, а для больших опорных изоляторов — склейка отдельных элементов до обжига, заменяется пластическим прессованием, выдавливанием массивного цилиндра или трубки с дополнительной обработкой на копировальных станках, а также изостатическим прессованием заготовок с последующей автоматической обработкой. Использование последнего способа производства изоляторов существенно сократит технологический цикл и объем трудозатрат.6

Образование глины

Глина — это вторичный продукт земной коры, осадочная горная порода, образовавшаяся в результате разрушения скальных пород в процессе выветривания. Поэтому разработки породы ведутся не в местах ее образования, а среди различных отложений, слои которых имеют определенную окраску и чистоту. Для каждой работы требуется особая разновидность глины. Ниже предлагается краткая характеристика видов глины и ее специфических свойств по пригодности для гончарного производства.

Скальные породы

Виды глины

Глина состоит из мельчайших кристаллов. Эти кристаллы формируют глинообразующий минерал класса силикатов — каолинит. Его состав: 47% оксида кремния IV (SiO_2), 39% оксида алюминия (Al_2O_3) и 14 % воды (H_2O).

Следует обратить внимание на самые важные качества используемых сортов глины, наиболее распространенными из которых являются: красная глина, белая керамика (майолика), глина из песчаника, глина для производства фарфора и огнеупорная глина (каолин).

1. Природная красная глина

Фрагмент штампованного орнамента на красной глинеВ

Тарелка, сделанная из красной глины

природе эта глина имеет зеленовато-коричневую окраску, которую придает ей оксид железа (Fe_2O_3), составляющий 5-8% от общей массы. При обжиге в зависимости от температуры или типа печи глина приобретает красную или белесую окраску. Она легко разминается и выдерживает нагрев не более 1050-1100 °С. Большая эластичность этого вида сырья позволяет использовать его для работ с глиняными пластинами или для моделирования небольших скульптур.

2. Белая глина

Белая природная глина. Ее месторождения встречаются во всем мире. Во влажном состоянии она светло-серая, а после обжига приобретает белесый цвет или цвет слоновой кости. Белой глине свойственна эластичность и просвечиваемость из-за отсутствия в ее составе оксида железа.

Глина используется для изготовления посуды, кафеля и предметов сантехники или для поделок из глиняных пластин. Температура обжига: 1050-1150 °С. Перед глазурованием рекомендуется выдерживать работу в печи при температуре 900-1000 °С. (Обжиг неглазурованного фарфора называется бисквитным.)

Пористая керамическая масса

Глина для керамики представляет собой белую массу с умеренным содержанием кальция и повышенной пористостью. Ее натуральный цвет — от чисто-белого до зеленовато-коричневого. Обжигается при низких температурах. Рекомендуется необожженная глина, так как для некоторых глазурей однократного обжига недостаточно.

Майолика

Майолика — это вид сырья из легкоплавких пород глины с повышенным содержанием белого глинозема, обжигается при низкой температуре и покрывается глазурью с содержанием олова.

Название «майолика» происходит от острова Майорка, где ее впервые использовал скульптор Флорентино Лука де ла Роббиа (1400-1481). Позднее эта техника имела широкое распространение в Италии. Керамические изделия из майолики называли также фаянсовыми, так как их изготовление началось в цехах по производству фаянсовой посуды.

Каменная керамическая масса

Основу этого сырья составляют шпат, кварц, каолин и полевой шпат. Во влажном состоянии оно имеет черно-коричневый цвет, а после сырого обжига — цвет слоновой кости. При нанесении глазури каменная керамика превращается в прочное, водостойкое и несгораемое изделие. Она бывает очень тонкой, непрозрачной или в виде однородной, плотно спекшейся массы. Рекомендуемая температура обжига: 1100-1300 °С. При ее нарушении глина может рассыпаться. Материал используют в различных технологиях изготовления гончарных изделий из пластинчатой глины и для моделирования. Отличают изделия из красной глины и каменную керамику в зависимости от их технических свойств.

Глина для фарфора

Глина для фарфоровых изделий состоит из каолина, кварца и полевого шпата. Она не содержит оксида железа. Во влажном состоянии

Белая глина

Чаша, сделанная из белой глины

Посуда из фарфора

имеет светло-серый цвет, после обжига — белый. Рекомендуемая температура обжига: 1300-1400 °С. Этот вид сырья обладает эластичностью. Работа с ним на гончарном круге требует больших технических затрат, поэтому лучше использовать готовые формы. Это твердая, непористая глина (с низким во-допоглощением. — Ред.). После обжига фарфор становится прозрачным. Обжиг глазури проходит при температуре 900-1000 °С.

3. *Грубокерамические материалы*

Крупнопористые крупнозернистые керамические материалы применяются для изготовления крупногабаритных изделий в строительстве, архитектуре малых форм и т. п. Эти сорта выдерживают высокие температуры и термические колебания. Их пластичность зависит от содержания в породе кварца и алюминия (кремнезема и глинозема. — Ред.). В общей структуре много глинозема с высоким содержанием шамота. Температура плавления колеблется от 1440 до 1600 °С. Материал хорошо спекается и дает незначительную усадку, поэтому используется для создания больших объектов и крупноформатных настенных панно. При изготовлении художественных объектов не следует превышать температуру в 1300°С.

4. *Цветная глина*

Цветная глина — это глиняная масса с содержанием оксида или красочного пигмента, представляющая собой гомогенную смесь. Если, проникая глубоко в глину, часть краски останется во взвешенном состоянии, то может нарушиться ровный тон сырья. Как цветную, так и обыкновенную белую или пористую глину можно приобрести в специализированных магазинах.

Массы с цветным пигментом

Пигменты — это неорганические соединения, которые окрашивают глину и глазурь. Пигменты можно разделить на две группы: оксиды и красящие вещества. Оксиды — основной материал естественного происхождения, который образуется среди пород земной коры, очищается и распыляется. Чаще всего используются: медный оксид, который в окислительной среде обжига принимает зеленый цвет; оксид кобальта, образующий голубые тона; оксид железа, дающий в смеси с глазурью голубые тона, а в смеси с глиной -ангобы земляных тонов. Оксид хрома придает глине оливково-зеленый цвет, оксид магния — коричневый и пурпурный, оксид никеля — серовато-зеленые тона. Все эти оксиды можно смешивать с глиной в пропорции 0,5-6%. Если превысить их процентное содержание, то оксид будет действовать как флюс, понижая температуру плавления глины. При окраске изделий температура не должна превышать 1020 °С, иначе обжиг не даст результата. Вторая группа — красящие вещества. Их получают промышленным способом или путем механической обработки природных материалов, которые представляют полную гамму красок. Красящие вещества смешиваются с глиной в пропорции 5-20%, отчего зависит светлый или темный тон материала. Все специализированные магазины имеют в ассортименте пигменты и красящие вещества как для глины, так и для ангобов.

Пигменты для глины

Приготовление керамической массы требует большого внимания. Ее можно составить двумя способами, которые дают совершенно разные результаты. Более логичный и надежный путь: вносить красящие вещества под давлением. Более простой и, разумеется, менее надежный метод: подмешивать красители в глину рукой. Второй способ

применяется, если нет точных представлений об окончательных результатах окраски или же есть необходимость повторить какие-то определенные цвета

Заключение

Керамические изделия широко представлены в быту и строительстве. Слово керамика настолько прочно вошло в русский язык, что порой не верится, что оно иностранного происхождения. На самом же деле слово керамика берет свое начало из Греции. Греческое слово *keramos* означает – глиняная посуда. Керамические изделия издревле получали обжигом глины или их смесей с определенными минеральными добавками. Поскольку глины весьма распространены в природе, гончарное ремесло широко и часто независимо развивалось в различных частях света, относительно легко перенималось и распространялось.

Первыми керамическими изделиями были строительные материалы: кирпич, плитки, черепица, хозяйственная посуда и емкости: тарелки и блюда, горшки, кувшины, амфоры, поскольку они имеют простую форму и более доступны в изготовлении. Керамика по сравнению с металлами, стеклом, деревом в наименьшей степени подвержена атмосферным воздействиям и потому образцы древнейших керамических изделий дошли до наших дней в сравнительно хорошем состоянии и в большом количестве. Они дают важную информацию историкам и искусствоведам об уровне культуры народов и об уровне развития техники различных эпох.

Однако, керамика, по моему мнению, является важным материалом, не столько потому, что она показывает культурный уровень развития того или иного народа, сколько потому, что она обладает рядом необычных свойств. Керамика – особенный материал. Благодаря своим механическим, электрическим свойствам, а так же экологической безопасности керамика идет вне конкуренции со многими другими традиционными материалами

Поэтому неудивительно, что объем производства керамических материалов во всех странах растет необычайно быстрыми темпами.

1.2. Изображение времен года в искусстве

Время как символ в искусстве

Время беспрепятственно движется в одном направлении — только вперед. Люди примирились с его неумолимым ходом и упорядочили свое мироустройство годичными циклами, сменой времен года, уже не говоря о неизменном чередовании дня и ночи. Какими же символами «кодировали» художники время, и как оно обозначено в искусстве?

Времена года. Андрей Ремнёв

Сезонная символика пользовалась особой популярностью в погребальной культуре Древнего мира. Изображение смены времен года, символизирующей чередование расцвета и угасания жизни, обладеживало тех, кто оставался по эту сторону Стикса, и должно было служить утешением для тех, кто покидал мир живых. Надгробия и саркофаги украшали сюжетами, напоминающими о бренности земных радостей и неизменном возрождении.

Рельеф крышки саркофага

Например, на рельефе крышки саркофага 130—150 гг. н. э. (коллекция Метрополитен-музея) времена года обозначаются животными, запряженными в повозки. Так медведи означали весну, львы — лето, быки — осень, кабаны — зиму. На фронтальном рельефе саркофага четыре Эроты держат гирлянды, в которые вплетены цветы, соответствующие временам года: колосья злаков, грозди винограда, плоды граната и листья лавра.

Производные от этой символики использовал Альбрехт Дюрер в ксилографии «Философия»: овальная гирлянда разделена на четыре части, каждая из которых состоит из ветвей растения, выступающего знаком какого-либо времени года: весну представляет лавр, лето — ветви винограда со спелыми гроздьями, осень — клен, зиму — дуб.

Философия. Альбрехт Дюрер

Существовали различные варианты персонификации времен года. И если в 1 в.н.э. зима, весна, лето и осень изображались, как правило, в женском облике, то потом они почему-то приобрели мужские очертания. Крылатые, полные жизни юноши изображены на саркофаге-леносе, известном как «Бадминтонский саркофаг» (260—270 гг. н. э.). Весна изображен с рогом изобилия и зайцем; Лето — с корзинкой с колосьями, серпом (сломан) и венком из колосьев; Справа от Весны — Бог Океан, полулежит на крае овала и льет на землю воду из кувшина; Справа от Диониса — Осень держит корзинку, полную плодов фиговых; Зима — с парой уток и связкой камышей. Они символизируют дары процветания и блаженства, которые Дионис преподносит благочестивым покойникам.

Рельеф. Бадминтонский саркофаг

Тема времен года была довольно популярна в европейском искусстве. Циклы нередко заказывали художникам, и эти найти разработки можно почти у всех мастеров.

Самой оригинальной признана серия Джузеппе Арчимбольдо (1563–1573), которая сразу привлекла внимание поклонников чудного таланта. Первый вариант «Времен года» он создал при Максимилиане, в честь праздника Нового года, и второй — уже при императоре Рудольфе. Самого правителя он, кстати, изобразил в образе Вертумна — древнеиталийского бога времен года и даров земных, бога превращений, метаморфоз и природного изобилия.

При всей необычности изобразительного решения Арчимбольдо точно отобразил дух каждого сезона. Лето похоже на веселую румяную старушку, осень — серьезный дедушка. Весна — жизнерадостная клоунесса, на щеках которой полыхает алым цветом заря (1573 год; Лувр), а замыкает цикл картина «Зима». Тему старости иллюстрирует сухое дерево в образе старика, который зябко кутается в накидку из соломы. На ветке — зимние плоды: апельсин и лимон.

Джузеппе Арчимбольдо. 4 сезона. Зима

Джузеппе Арчимбольдо. 4 сезона. Весна

Джузеппе Арчимбольдо. 4 сезона. Лето

Джузеппе Арчимбольдо. 4 сезона. Осень

По-своему решил задачу Никола Пуссен, создав в последние годы жизни цикл картин «Времена года» (1660—1665).

Пуссен соединил определенное состояние природы с одной из ветхозаветных тем. Для Осени выбрал тему из ветхозаветной книги Чисел о посланцах Моисея в страну обетованную. В сюжете «Зима» вы не найдете конкретного изображения зимы, но картина пронизана ощущением холода, поскольку автор изобразил сцену из всемирного Потопа — люди борются за жизнь на фоне суровой холодной природы. Весна — это Земной рай с фигурами Адама и Евы. В композиции «Лето, или Руфь и Вооз» мастер изобразил жатву, соединив с сюжетом о моавитянке Руфи. Благородная простота и спокойное величие объединяют работы.

Никола Пуссен. Осень

Никола Пуссен. Лето

Никол

Никола Пуссен. Весна

Самое неординарное представление о временах года продемонстрировал Марк Шагал, создавая мозаичную стенку (двадцать один метр, высота — более четырех и ширина — три метра) для скверика возле здания Первого Национального банка Чикаго.

250 оттенков стекла разных цветов составляют рожденные фантазией Шагала рисунки. Художник представил своеобразное напряженное раздумье о том, что пора подводить итоги того, что прожито и пережито.

«Я вижу, — писал Марк Шагал, — эти четыре времени года как символ, отображающий человеческую жизнь, и физическую, и духовную, во всех ее проявлениях...».

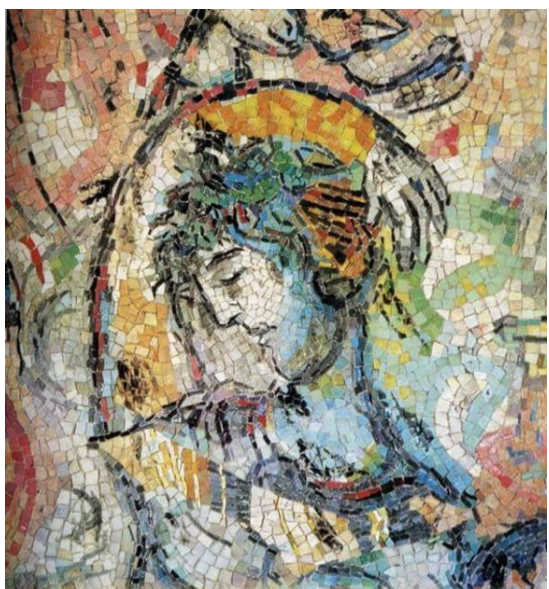
Художник как бы собирает вместе свои любимые образы. Обнимаются влюбленные, летают люди и коровы, козы и рыбы, колдовскими красками расцветают цветы... Лошади и музыканты, библейская голова осла и неповторимые очертания городских и деревенских улочек.

К знакомым и привычным образам фантазией художника добавлены и узнаваемые очертания чикагских зданий и линий — своеобразная дань уважения этому городу. И все это связано единой гармонией, единым ритмом, ощущением радостной полноты и непрерывности жизни. Венчает композиции мозаичных плоскостей образ солнца, его щедрых лучей, которые словно подсвечивают все богатство шагаловских красок, его оттенки синего, красного, желтого, зеленого, — всех цветов радуги.

Марк Шагал. Мозаичная стена

Марк Шагал. Мозаичная стена. Фрагменты

Известны и популярны прекрасные дамы — времена года, — в исполнении Альфонса Мухи. Есть еще и серия «Месяцы». Томные красотки появились в Париже, на волне успеха афиш с Сарой Бернар, и тиражировались нещадно.

Альфонс Муха. Осень

Альфонс Муха. Весна

Альфонс Муха. Зима

Альфонс Муха. Лето

1.3 Вазы в искусстве

Ва́за — сосуд изящной формы с живописными или лепными украшениями, изготовленный из глины, фарфора, камня, стекла, металла и других материалов.

Среди сосудов этого рода особого внимания, по своей важности для истории искусства и археологии, заслуживают античные расписные вазы из обожжённой глины. Вазы эти интересны, во-первых, в том отношении, что украшающие их изображения дают понятие о рисовальном искусстве у древних греков, о характере и направлении их живописи; во-вторых, роспись этих сосудов, благодаря разнообразию трактуемых ею сюжетов, служит иллюстрированным комментарием всей эллинской древности: мифологические сцены, в которых действующими лицами являются все божества Олимпа, сцены из сказаний о героях, религиозные и погребальные обряды, гимнастические игры, различные эпизоды публичной и частной жизни.

По состоянию на конец XIX века особенно богаты вазами Лувр в Париже, Британский музей в Лондоне, Мюнхенская «Пинакотeka современности», Античное собрание (Берлин) и Национальный археологический музей Неаполя, Национальный археологический музей (Афины) и Государственный Эрмитаж в С.-Петербурге. Глиняные расписные вазы встречаются преимущественно в гробницах; обыкновенно их ставили или клали около тела покойного или вешали на стенах гробового склепа. Большинство таких ваз относится к предметам домашней утвари. Имеются также декоративные вазы, а также вазы, использовавшиеся главным образом для приношения в дар богам и людям или в качестве наград на гимнастических и других состязаниях (например, панафинские вазы).

Первые расписные вазы, обратившие на себя внимание учёных в XVII столетии, были найдены в Тоскане, а потому их сочли за произведения Этрурии; но по состоянию на конец XIX века считаются греческого происхождения, и только некоторые, ясно отличающиеся от остальной формы (каноны), цветом глины (чёрная глина — буккеры), характером и содержанием росписи, и другими особенностями, — действительно этрусские изделия.

Изготовлением ваз занимались почти во всех городах Греции и её колоний, но главным центром этого производства была Аттика, в особенности Афины и Коринф. Отсюда, путём торговли, они распространялись по берегам Средиземного и Чёрного морей и проникали внутрь континента.

Технические приемы при изготовлении расписных ваз были везде одинаковы. Они состояли в следующем: гончар брал тонкую, хорошо просеянную и перемятую глину, нужно её разгладить и, вылепив из этого материала руками общую, ещё грубую форму сосуда, обтачивал его и отделывал на гончарном станке; при этом

ручки и шейка вазы изготовлялись отдельно и уже потом приставлялись к вазе. Глина употреблялась иногда (особенно в древнейшую пору) в естественном своем виде, без всякой примеси окрашивающих веществ, а иногда к ней прибавлялась какая-либо краска, для придания материалу тона, более приятного для глаза. После того как сосуд уже окончательно получил надлежащую форму, его сушили на солнце или слегка обжигали в печи, так, чтобы глина не утратила вполне своей мягкости.

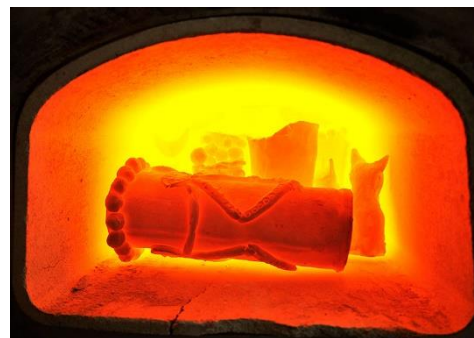
Мраморная ваза

Ваза. Древняя Греция

Такая высушенная или слабо обожженная ваза поступала в руки живописца, если сам лепщик не брался за её роспись. Тот или другой из этих мастеров чертил на ещё довольно мягкой поверхности, острым или притупленным инструментом, желаемый сюжет, обозначая лишь главные его контуры. Прием же самой росписи был различен, смотря по тому, орнаментировался ли сосуд чёрными фигурами на красном фоне или, наоборот, красными фигурами на чёрном фоне. В первом случае художник покрывал сплошь чёрным лаком пространство внутри контуров, оставляя остальную поверхность сосуда нетронутой, затем он выцарапывал на засохшем лаке, также резцом, необходимые детали: мускулатуру, черты лица, складки одежды и проч., таким образом, чтобы естественная краска сосуда проглядывала в этих штрихах. Во втором случае он начинал с того, что проходил по начерченным контурам тонкой кистью с чёрным лаком, после чего толстой кистью окружал их снаружи широкой полосой того же лака, им же покрывал сплошь весь фон и, в заключение, обозначал тонкими чертами их детали, пользуясь при этом снова маленькой кистью.

По окончании этой работы ваза ставилась на долгое время в печь, где медленно и постепенно отвердевала и делалась годной к употреблению. Чёрный лак, которым производилась роспись, отличается большим блеском и удивительной прочностью: состав его неизвестен с точностью, но несомненно, что основанием ему служила окись железа.

Обжигание вазы в печи

Значение вазы в жизни человека

Ваза, урна - сосуд подобный кувшину, но, обычно без ручки, часто имеющий узкое горло, иногда с крышкой.

Применяются не только для хранения жидкостей.

Урна — толстая круглая невысокая ваза с широким горлом, используемая в похоронном ритуале.

Женщина с вазой, из которой течет вода, обычно символизирует Великую Мать, изливающую воды жизни на весь мир. Если такая ваза находится в руках мужчины, она олицетворяет возлияние в честь божества.

Переливание воды из сосуда в сосуд — перерождение, путешествие душ, метемпсихоз/

Кружка глиняная — человек, бренность его телесной оболочки («И создал Господь Бог человека из праха земного...» (Быт 2: 7))

Ваза с двумя ручками:

дождь, вода жизни, растительность, плодородие.

— атрибут различных божеств вод.

Ваза золотая — тайна, скрытые возможности, богатства духовной жизни.

Ваза с виноградинами — эмблема молодого вина.

Ваза со вставленным в нее прутом — совокупление, сексуальные отношения.

Толстая круглая невысокая с широким горлом урна (синоним вазы) используется в похоронном ритуале.

«Алавастровый сосуд» — в различных культах алебастровый сосуд, в котором держат елей для помазания, освященное вино, жертвенную кровь.

Используют при омовении рук перед молитвой, обрядом венчания, родами; для магического вызывания дождя.

Основные значения:

космические воды, первозданная пучина (ее обозначали литерой «V»);

вода, реки, дождь; часто ассоциируется с символическим рядом Древа Жизни;
Великая Мать, утроба, женское воспринимающее и заключающее в себя начало, материнское лоно, женственность;
женская энергия во имя рождения новой жизни;
амброзия, источник жизни, потаенные силы;;
возрождение, омоложение, очищение, здоровье, плодovitость, развитие;
человеческое тело и его жидкости: кровь, молоко, слюна, слезы, пот, моча, сперма;
сердце, обоняние;
движение внутрь, внутренние ценности;
убежище, защита, принятие, сохранение, милосердие;
плодородие, урожай, праздник, изобилие, достаток, гостеприимство;
выбор, богатство, почет и честь;
узнавание, мудрость и хитрость, тупое упрямство, ненужность;
молитва, гнев Божий, смерть, яма в земле, подземное царство.

Античность – время ваз. В античное время существовало множество разновидностей сосудов, в зависимости от их формы и применения.

У всех них были свои названия. Маленькие вазочки (амфориски) из многослойного сардоникса с резной поверхностью считались в те времена наиболее дорогими. В них хранили благовония, например, нард, который получали из растения семейства валерьяновых, в русском языке именуемого мускусным корнем. Нард использовался как парфюмерное и лечебное средство. Таким образом, маленькие вазочки служили для хранения косметических и медицинских препаратов.

Одна такая ваза находится в Санкт-Петербургском Эрмитаже; ее высота всего девять сантиметров, и она имеет такую же форму, как и современные классические вазы, узким горлышком и ножкой, но античная резьба I в. н.э., покрывающая больше половины ее тулова, великолепна по красоте и сложности исполнения (ножка и горло добавлены позже). На трехслойном сардониксе изображена сложная композиция из пятнадцати фигурок мифических персонажей; действие происходит на облаках, которые вырезаны из белого слоя камня, а одежда персонажей – из коричневого слоя. Сюжет этой вазы обычно описывают фразой «страдающая Психея», имея в виду ее страдания от любви в мифе об Амуре и Психее. Психея изображена со связанными руками, коленопреклоненной перед Венерой, рядом с которой расположились богиня любовного убеждения Пейто и Гименей, покровитель брачных уз. Амур представлен в четырех ипостасях, в том числе гонящимся за бабочкой. На другой стороне вазы изображены Аполлон и Диана на троне. Вся эта сложная композиция имеет простую символику: Психея – невеста, страдающая от любви, бабочка – душа, этой любовью объята, Диана и Аполлон – непорочность и таланты невесты, а Пейто и Гименей подтверждают назначение вазочки – подарок невесте.

История этой вазочки весьма богата событиями. Не однажды она реставрировалась и меняла своих высокопоставленных

Амфориск

Античная ваза

хозяев. Раньше она имела ручки. Установлено, что вазочка принадлежала Людовику XIV и Людовику XV, а до этого, в XVII веке – французскому кардиналу Мазарини, который был страстным коллекционером изделий из самоцветов, собравшим более пятисотпредметов из агата, аметиста, аквамарина, гелиотропа, горного хрусталя и прочих камней. Эрмитажная вазочка помечена в описи его коллекции как «агатовая ваза». А до Мазарини ваза была собственностью семьи Медичи. Вполне возможно, что она была в коллекции Нерона, которому предположительно подарила ее на свадьбу его мать Агриппина, делавшая обширные заказы в императорской камнерезной мастерской.

В коллекции кардинала Мазарини была и другая ваза в виде закрытой чаши, которая хранится ныне в Парижском Лувре, в галерее Аполлона. «Большая ваза из изумрудной друзы в форме чаши» – так она значится в описи коллекции Мазарини. Изумрудная друза – вовсе не кристаллы изумруда; так во Франции называли красивый зеленый камень с желтыми пятнышками, теперь известный как хроможадеит. Этот самоцвет встречался когда-то в Европе в небольших кусках, но запасы быстро истощились. Чаша из этого камня изготовлена миланскими мастерами в XVI веке, а ее драгоценная оправка – в Париже, веком позже.

Древние сосуды употреблялись для хранения хозяйственных припасов, как сыпучих, так и жидких, а также для смешивания напитков, для черпания, питья и просто для украшения помещений.

На Крите во второй половине XVI века до н.э. оливковое масло и зерно хранили в больших амфорах с сужающимся острым дном: ставить их не было необходимости, так как они хранились в специальных кладовых с глубокими ямами, в которые и устанавливались. Все они были из глины; глиняными были и все прочие сосуды, использовавшиеся в хозяйстве: коробочки с крышками – пиксиды; широкие чаши-кратеры с ручками для смешивания вина и воды; большие амфоры-пифосы без ручек, кувшины и конусовидные чашки. Тарелок не было: пекли большие круглые хлебцы, на которые и клали еду.

Многие вазы и чаши из глины подражают изделиям из металла и камня: это видно по их смелой, несвойственной этому материалу форме, рисунку («агатовые» полосы), накладным золотым листам. Из металла и камня делали пиршественные, а также ритуальные сосуды, которые были атрибутами религиозных обрядов и которые подносили в дар богам или клали в могилы богатых умерших, по принципу «самое дорогое – для самых важных целей». Подобные драгоценные сосуды дарили и людям – в качестве наград на разного рода состязаниях.

Греки делали вазы и на заказ, для «иностранцев», например, в IV веке н.э. для скифов, которые известны своим «звериным» стилем в ювелирном искусстве. А вот золотые вазы и прочие сосуды из скифских захоронений имеют совершенно иную, реалистическую тематику и явно не применялись по назначению. Это и есть изделия греческих мастеров, которым платили за работу достаточно для того, чтобы они приезжали и прямо на месте наблюдали за жизнью скифов, а затем воплощали сцены из нее в металле. Готовые вещи скифами не использовались, так как правители копили их для загробной жизни: все драгоценные вещи хоронились вместе с хозяином.

Именно греческие амфоры, чаши и вазы стали одним из основных элементов классического стиля, возникшего в эпоху Ренессанса, когда все эти сосуды итальянцы начали выкапывать из-под земли. Парные вазы, которыми оформляли входы, камин, оконные проемы и другие элементы интерьера, не требовали никакого наполнения и являлись самодостаточными предметами. В эпоху ампира парные вазы прочно укрепились даже в качестве архитектурных элементов. Классические «имперские» чаши и вазы из малахита есть и в коллекции «Галереи

самоцветов». Такие вазы всегда ставятся на постамент, в данном случае из малахита, с накладными позолоченными бронзовыми накладками в виде лент.

Ваза как подарок

Главным в определении вазы, о чем часто забывают люди, когда, к примеру, дарят вазу в подарок, является не столько красивая отделка или материал (хотя это тоже важно), сколько изящная форма.

Тогда ваза становится вазой, а не просто сосудом, и на нее приятно смотреть – и это и будет одним из ее предназначений. Сегодня вазы используют, в основном, для того, чтобы ставить в них цветы – практично, но с этой целью можно использовать любую емкость, поэтому все-таки главным остается общее впечатление: то, как смотрятся в вазе цветы, и то, как ваза смотрится в интерьере (пусть и без цветов). И здесь этот символический предмет становится своего рода связующим звеном, акцентом, даже ритмом интерьера, если он парный.

Ваза невероятно популярна в качестве подарка, причем не только в последнем тысячелетии; их подносили скифским правителям подчиненные ими города, их дарили римским императорам. И, как и раньше, драгоценные вазы из золота, серебра с самоцветами могут себе позволить лишь некоторые люди; с каменными вазами ситуация изменилась: теперь они вполне доступны всем, а с появлением новых минералов выбор цвета и рисунка камня практически неограничен. Чароит, единственное в мире месторождение которого находится в Якутии, стал излюбленным камнем для изготовления ваз. Классическая ваза из чароита на ножке с узким горлом, кромка которого загнута наружу, есть в коллекции «Галереи самоцветов». В Древнем Риме такую роскошь могли себе позволить только члены высшего сословия. Известно, что римский император I века Нерон очень любил каменные вазы и даже коллекционировал их. Однажды, когда одна из ваз разбилась, он приказал тщательно сохранить ее осколки.

Современные вазы

Раздел 2. «Времена года»
Аллегория времен года через женские образы и их интерпретация через
создание серии декоративных ваз

- 2.1. Разработка концепции.
- 2.2. Сбор изобразительного материала, выполнение эскизов, поиск образов.
- 2.3. Выполнение декоративных ваз
- 2.4 Представление декоративных ваз.

2.1. Разработка концепции.

Раскрывая вопрос об актуальности темы дипломной работы следует в первую очередь отметить следующее. Полагаю, что художественная керамика – несправедливо забытый и не широко распространенный в настоящее время вид искусства. Далекий от искусства современный человек имеет весьма смутное представление о возможностях художественной керамики и, вероятнее всего, не допускает даже мысли о том, что предмет, выполненный в этом стиле, может стать отличным украшением его интерьера или даже объектом вдохновения. О том, насколько непопулярна художественная керамика (как и керамика в целом) можно судить по распространенной ассоциации словосочетания «художественная керамика» с археологическими находками – вазами древних цивилизаций, то есть сознание современного обывателя останавливает развитие этого искусства на тех далеких временах. Об истинных возможностях керамики знают только специалисты узких кругов (художники, дизайнеры). Вероятно, тот факт, что художественная керамика как вид искусства, не получила широкого распространения в настоящее время, связан по большей части со сложностью выполнения качественных предметов из глины. Технология изготовления керамического предмета такова, что малейшая ошибка может привести не только к испорченному материалу изготовления, но и к краху самой идеи художника. Между тем, я полагаю, что в современном мире у рассматриваемого вида искусства должно быть своё почётное место, в связи с чем в процессе выполнения дипломной работы попыталась создать предметы, выполненные именно в этом художественном стиле.

В целях популяризации художественной керамики для воплощения моей идеи в качестве предмета из глины мною выбрана декоративная ваза как один из популярных предметов интерьера, имеющихся в каждом доме. Современные вазы чаще всего выполнены из стекла или пластика и редко представляют собой предметы искусства, выполняя, чаще всего, исключительно практичную роль. Считаю, что декоративная ваза не обязана иметь форму «голового», простого кувшина, а может представлять собой любой предмет, на который вдохновляется художник и мастер, изготавливающий это изделие. Мною подготовлены вазы, олицетворяющие времена года, выраженные в женских образах. Художники постоянно используют в своих работах различные аллегории, воплощая их через образы людей. Ярким примером такой аллегории служит известная картина Рубенса «Союз земли и воды».

Изобразить время года в любом виде искусства для художника – это возможность выразить своё внутреннее видение зимы, весны, лета и осени такими, какими они представляются в душе художника. Так, пищу для творческих размышлений и разгадывания душевных тайн художника представляет картина Иоганна Георга Платцера «Аллегория четырех времен года».

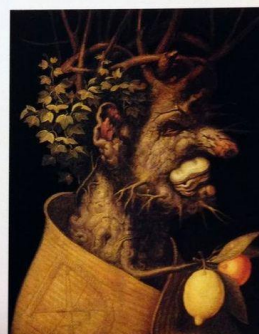
Образ женщины вдохновлял художников во все времена. Декоративной вазе в моём видении присуща грациозность, изящество и красота, а все эти термины неизменно в первую очередь относятся к женскому образу. Женщина-зима, женщина-весна, женщина-лето и женщина-осень – это образы, представляющие для любого художника простор мысли и фантазии, подтверждением чему служит прекрасная серия работ Альфонса Мухи «Времена года».

Иоганн Георг Платцер «Аллегория четырех времен года»

Питер Пауль Рубенса «Союз земли и воды»

Джузеппе Арчимбольдо «Времена года»

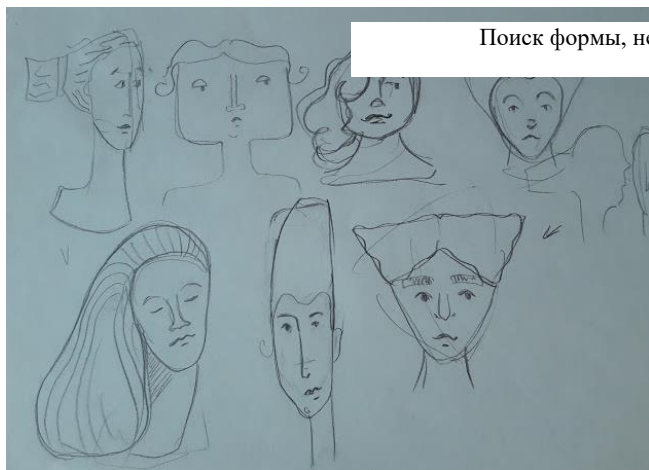

Альфонс Муха «Времена года»

2.2. Сбор изобразительного материала, выполнение эскизов, поиск образов.

Созданию моего дипломного проекта сопутствовал длительный процесс сбора материала, эскизирования. Работа шла над созданием уникальных образов для каждого сезона. Каждая ваза не должна повторять другую и при этом, форма должна говорить сама за себя, о каком времени года идет речь. Помимо формы шла работа над придумыванием деталей для каждого из образов, которые бы символизировали тот или иной сезон.

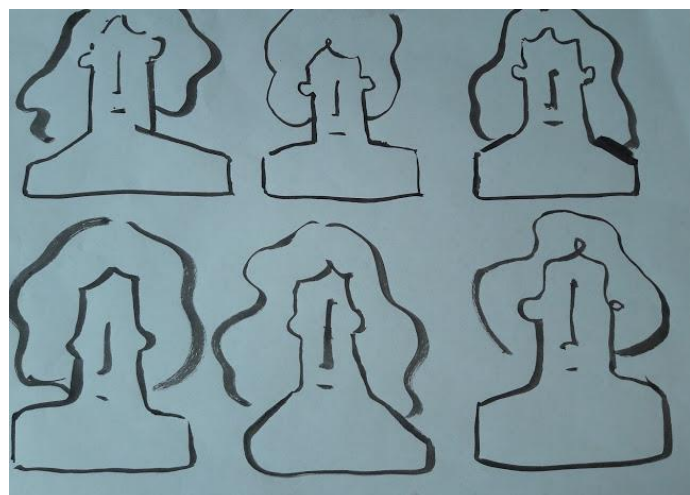
Поиск формы, неповторимых образов

После того как из многочисленных вариантов были выбраны четыре образа. Следующий шаг, был в проработке каждого из них. Наклон головы, волосы, будет ли форма более геометричная, или же скругленные мягкие формы, как будут выглядеть плечи. Все эти и не только факторы важны, т.к. именно они будут говорить о том, какой сезон перед нами предстает. Помимо этого, к каждому времени года я подобрала список прилагательных, которые описывают их. Это также поспособствовало при создании ваз, помогло не застопориться на месте, а развивать свою идею.

Поиск образа. Лето.

Поиск образа. Зима.

Поиск образа. Весна.

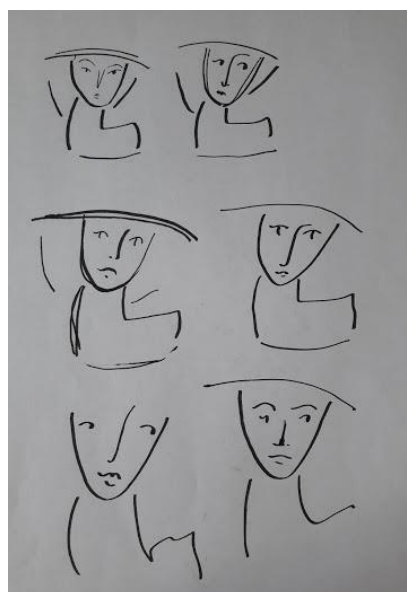
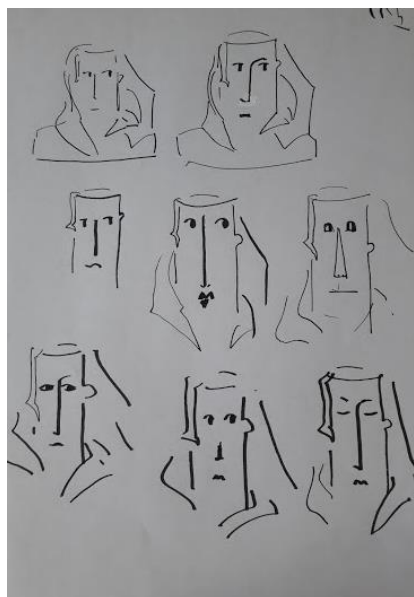
Поиск образа. Осень.

Помимо поиска форм, необходимо было определиться с цветом. У глины, из которой я собралась делать работу есть четыре варианта цвета, все они земельных оттенков. Эти четыре цвета я и распределила для каждого сезона. Также было принято решение, оставить эти цвета и не покрывать дополнительно глазурью или краской, чтобы подчеркнуть естественность, природное начало, ведь времена года в первую очередь ассоциируются с природой.

Один из вариантов распределения цветов.

Одна из задач при создании ваз было придумать лица. Для начала, я начала перебирать варианты на бумаге, но сильно долго на этом не заостряла внимание. На этом следовало сосредоточиться во время лепки, а от эскизов можно было оттолкнуться.

Варианты поиска лиц

Перед началом работы я слепила из пластилина небольшие модели будущих работ, чтобы понять, как они будут выглядеть в объеме. Чего не хватает, что нужно изменить и исправить. Так, например, для зимы было решено изменить прическу для создания более холодного образа. Для весны – добавить плечи, чтобы она не выбивалась из общего стиля. Также у осени было решено сделать плечо отдельным элементом. Во-первых, чтобы форма вазы осени не повторялась с формой вазы лета. Во-вторых, это придаст изюминку для вазы в целом. Одна из задач – создать вазы в едином стиле. Несмотря на свою индивидуальность, в целом работы должны выглядеть как единая серия, и не перебивать друг друга.

Макет из пластилина. Лето.

Макет из пластилина. Осень.

Макет из пластилина. Весна.

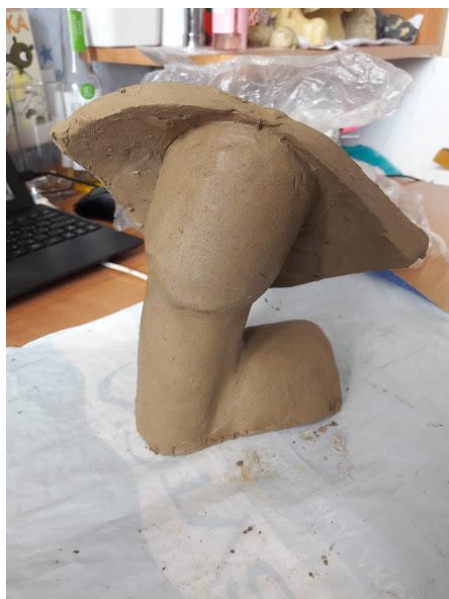

Макет из пластилина. Зима.

2.3. Выполнение декоративных ваз

Материалом для выполнения работ служит гончарная глина для лепки. Для каждой вазы использовался отдельный цвет. Процесс создания шел от того, что части вазы вылепливались как геометрические формы: шея- это цилиндр, голова – яйцо или сфера и так далее. Далее форме придавался необходимый изгиб, части присоединялись под нужным углом. С помощью стеков дорабатывались детали, и вазе придавалась узнаваемая форма.

Создание вазы. Лето.

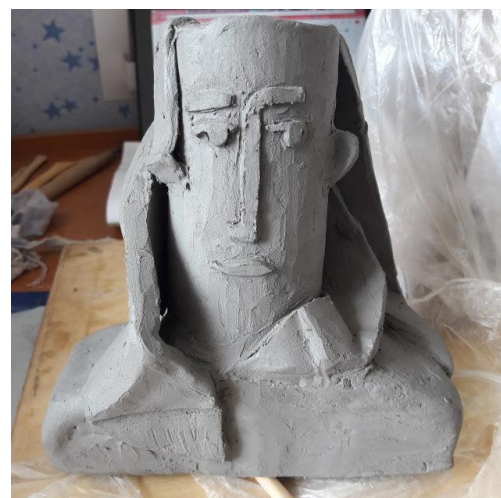
Добавление деталей. Лицо.

Зима. Вид спереди

Зима. Вид вазы сзади

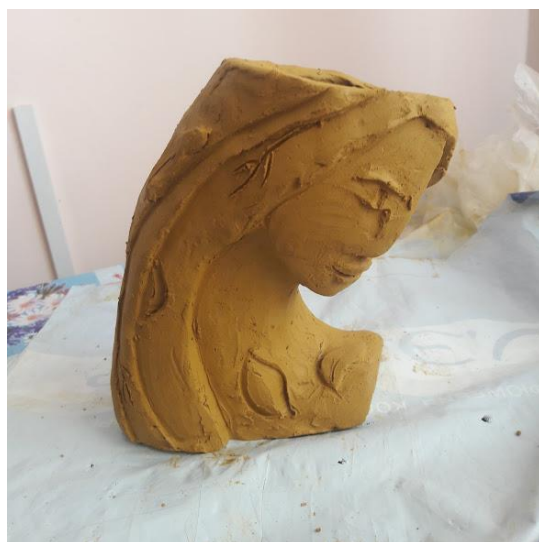
Зима. Создание лица.

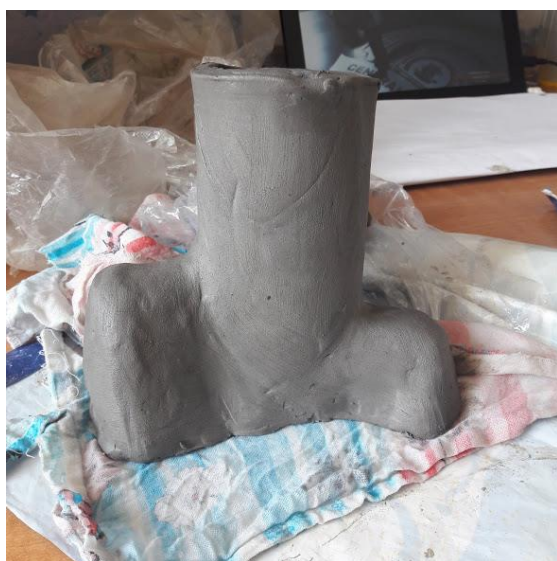
Создание вазы. Осень.

Осень. Вид сзади.

Проработка деталей

Создание вазы. Весна

Весна. Создание деталей.

2.4 Представление декоративных ваз.

Вазы после обжига

Вазы с цветами. Итоговый результат

Раздел 3. «Домик мечты»
Учебное задание для детей 11-13 лет (5-7 классы)

- 3.1. Методическая мотивация учебного задания.
- 3.2. Структура учебного задания.
- 3.3. Анализ итогов и оценка учебного задания.
- 3.4 Представление коллекции детских работ учебного задания.

3.1. Методическая мотивация учебного задания.

Тема «Домик мечты» для учебного задания детей 5-7 классов выбрана мною как тема, которая наиболее близка каждому ребенку. В отличие от животных, птиц, природы, мультипликационных героев или иных предметов для изображения, свой собственный дом или дом своей мечты не может оставить равнодушным ни одного ребенка. С учетом возраста, разности характеров и воспитания детей, любая иная тема способна вызвать затруднения даже при создании образа «в голове» ребенка, не говоря уж о воспроизведении идеи в материальном виде. В то время как дом мечты существует в голове не только любого взрослого человека, но и каждого ребенка, поскольку с домом, с квартирой или своей комнатой дети сталкиваются ежедневно. Почти каждый ребенок хоть раз задумывался о своём домике на дереве или о собственном бассейне во дворе. В течение предоставленного мне времени я призывала детей не бояться своего воображения и развить мечты о своём идеальном доме намного дальше обыденных, простых и приземленных детских представлений об улучшении своего дома или комнаты.

В рамках учебного проекта разработано учебное задание для детей 11-13 лет (5-7 классы) на тему «Домик мечты». Дети выполняют рельеф из пластилина в виде стилизованного частного дома с внутренним двориком. Во время проведения уроков ученики познакомятся с архитектурой частных домов, понятием рельеф в искусстве и правилами его создания. Основное задание для детей будет слепить из пластилина рельеф в виде стилизованного частного домика с внутренним двором. По ходу уроков дети получают навыки работы с пластилином, изучат метод создания аппликации из пластилина, ознакомятся со способами стилизации домов.

3.2. Структура учебного задания.

Урок №1

Содержательная часть.

Тема: домик мечты

Цель: нарисовать эскиз собственного дома.

Задачи:

-ознакомиться с архитектурой.

-стилизацией элементов при рисовании.

Вспомогательная часть:

Фотографии примеров стилизации домов.

Материалы: альбомные листы (А4), простые карандаши, стирательная резинка.

Ход урока

1 Организационная часть (2 минуты)

Приветствие. Организация рабочего пространства, подготовка материала.

2 Вводная часть (4 минуты)

Сообщение о теме предстоящего урока, а также план работы на все 5 уроков.

Метод беседы. Учитель спрашивает, живет ли кто-нибудь в частном доме, а не квартире? Есть ли у родителей дачи? Домик в деревне у бабушки? Предлагает всем вместе придумать собственный дом.

3 Объяснение нового материала (5 минут)

Архитектура в переводе от латинского - строить, возводить - зодчество, искусство проектировать и строить.

Архитектура может выражать в художественных образах представления человека о мире, времени, величии, радости, торжестве, одиночестве и многих других чувствах. Вероятно, поэтому говорят, что архитектура - это застывшая музыка.

Различают три основных вида архитектуры: объемные сооружения (культовые, общественные, промышленные, жилые и другие здания); ландшафтная архитектура (беседки, мостики, фонтаны и лестницы для скверов, бульваров, парков); градостроительство - создание новых городов реконструкция старых. Комплексы построек и открытых пространств составляют архитектурные ансамбли. Архитектор должен заботиться о красоте, пользе и прочности создаваемых сооружений, иначе говоря - эстетические, конструктивные и функциональные качества в архитектуре взаимосвязаны.

В разные исторические периоды применялись разнообразные строительные материалы и технологии, существенно влияющие на создание архитектурных конструкций. Современный уровень развития техники, использование железобетона, стекла, пластических масс и других новых материалов позволяют создавать необычные формы зданий в виде шара, спирали, цветка, ракушки, колоса и т.п.

Архитектурные сооружения отражают художественный стиль эпохи, как и произведения любого другого вида искусства. Своей художественно - образной стороной архитектура отличается от простого строительства.

Виды частных домов

Коттедж

Когда-то так назывались дешевые дома, которые хозяева фабрик и заводов предоставляли для жилья своим рабочим. Это было временное жилье, за которое рабочие выплачивали арендную плату.

Сейчас, конечно, значение слова изменилось. Как правило, коттеджем называют частный дом, обычно, загородный, полностью приспособленный для постоянного проживания, причем оборудованный всем, к чему привык современный городской житель. По благоустройству коттедж не уступает городской квартире, но значительно больший по площади.

Большинство коттеджей одноэтажные или полуторазэтажные, то есть с мансардой. Реже возводятся коттеджи в два этажа. На первом этаже, как правило, располагаются холл и гостиная, кухня, столовая и бытовые помещения. А в мансарде или на втором этаже – спальные комнаты, иногда ванная, но она может быть спланирована и на первом этаже.

Как большинство частных домов коттедж располагается на достаточно большом участке земли, который может использоваться для садовых и огородных работ, как место отдыха и размещения других построек: гаража, бани, беседки, сарая и т. д.

Особняк

Это большой дом городского типа, в котором проживает одна семья. Жилые помещения в особняке просторные и превышают необходимые нормы, причем нередко значительно. Особняк имеет, как минимум, два этажа, а часто и три.

Возводятся особняки по индивидуальному проекту. Каждый особняк уникальный, единственный в своем роде, непохожий на другие.

На первом этаже особняка, кроме холла, гостиной и столовой, может быть еще библиотека, бильярдная комната, кабинет и т. д. Спальни второго этажа оборудованы индивидуальными санузлами. На третьем этаже или в мансарде могут быть гостевые или детские комнаты, студии для занятия любимым делом.

В некоторых современных особняках есть собственные бассейны и солярии. В цокольном этаже располагается гараж, мастерские и подсобные помещения.

На приусадебном участке вокруг особняка, как правило, не выращивают огурцы с помидорами (если только это не является хобби хозяина), зато могут быть оборудованы теннисный корт или площадка для гольфа. А цветы и другие зеленые насаждения выполняют исключительно декоративную функцию.

Но главное отличие особняка от коттеджа в том, что он может быть полностью автономным. Для отопления есть своя котельная или в настоящее время чаще газовый котел. Вода подается из скважины, а сточные воды поступают в отстойник.

Экодом

Этот вид частных домов сравнительно новый, но становящийся все более популярным в последние годы. Главные его особенности – экологичность и экономия энергоресурсов. Строятся экодома обычно в экологически чистом районе из природных материалов, безопасных для здоровья. Большинство домов этого вида возводятся из дерева, а в качестве кровельного материала используется черепица.

Экодом иногда называют «пассивным домом», так как у него высокий уровень энергосбережения за счет хорошей теплоизоляции стен и использования различных альтернативных источников энергии, например, солнечных коллекторов или солнечных батарей.

На приусадебном участке не только выращиваются овощи и фрукты, но и осуществляется утилизация отходов.

По сути дела, экодом еще более автономное жилье, чем особняк.

Дача

Дача – это загородный дом, не использующийся для проживания круглый год. Соответственно требований к ее благоустройству предъявляется меньше. Причем, если раньше дача была почти исключительно местом для садово-огородных работ и для выращивания полезных в хозяйстве продуктов, то сейчас, это больше места отдыха и наслаждения природой.

Особенность дачных домов в том, что они располагаются за чертой города, а в предназначенных для садово-огородных работ участках.

Так как дачи используются для проживания в теплое время года, то строятся они из материалов более легких, а теплоизоляции стен уделяется не столь большое внимание, как в домах постоянного проживания. Система отопления у дач тоже, как правило, отсутствует. Хотя может, например, быть камин, но он выполняет больше декоративную функцию.

Дача отличается от дома постоянного проживания и с юридической точки зрения. Если в дачном поселке (на земле, предназначенной для огородных работ) построить капитальный дом, то по закону он все равно не будет считаться полноценным жильем.

Виды частных домов, конечно, не ограничиваются перечисленными. Иногда трудно провести грань между коттеджем и особняком, например. К тому же есть огромное количество старых частных домов, так называемый частный сектор. Они не подходят по своим характеристикам ни к одному из перечисленных видов.

Виды частных домов, различающиеся по строительному материалу

Кирпичные дома.

Это до сих пор самый распространенный вид частных домов, и кирпич один из наиболее традиционных материалов.

Кирпичные дома, прочны и долговечны, строения из кирпича способны простоять не один век. К тому же у этого материала высокая устойчивость к огню.

С точки зрения архитектуры, кирпич очень благодатный материал, из него можно сложить стену практически любой формы, а кирпичные дома, даже без излишних украшений имеют эстетичный вид.

Дома из блоков

В настоящее время существует множество разновидностей бетонных, керамических, полимерно-бетонных блоков. Причем материалы, из которых эти блоки изготавливаются, имеют существенные различия с точки зрения свойств и технических характеристик. Поэтому правомернее было бы говорить о каждом типе материала отдельно. Но у домов блочного типа, построенных и из бетонных блоков, и из керамоблоков, и из пенобетона или арболита (древесно-бетонные блоки) есть общие особенности, отличающие их от строений из другого материала.

Деревянные дома

Деревянное строительство, имеющее многовековые традиции, становится все более популярным и востребованным.

Дерево превосходный экологически чистый материал. Деревянный дом теплый, в нем комфортный микроклимат и при правильной эксплуатации он может долго прослужить владельцу.

К тому же деревянный дом красив даже без дополнительной отделки. Дерево, пожалуй, лучше всего подходит для загородного дома, сделанное из него жилище хорошо вписывается в природный ландшафт.

Каркасно-панельные дома

Это сравнительно новый вид частных домов. Они возводятся из сэндвич-панелей или древесно-стружечных плит с полимерной прослойкой, которые крепятся на каркас из деревянных балок.

Такие дома легко и быстро монтируются, достаточно удобны и экономичны. Но они менее теплые и прочные, чем другие виды частных домов. Точнее, они требуют больших работ по утеплению и гидроизоляции стен.

4 Задание на урок (3 минуты)

Нарисовать эскиз домика простым карандашом.

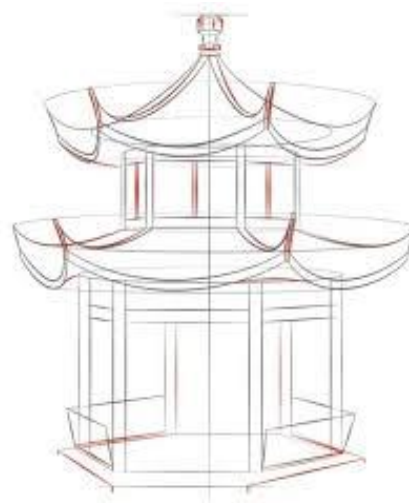
5 Практическая часть (27 минут)

Дети рисуют эскиз. Во время работы учитель помогает ученикам при возникновении вопросов.

6 задание на дом (3 минуты)

Доделать эскизы дома. На следующее задание принести цветные карандаши.

Приложение к уроку №1
Иллюстрации
Примеры фасадов домов

Урок №2

Содержательная часть.

Тема: Домик в цвете

Цель: Эскиз в цвете.

Задачи:

-рассказать об основах колористики.

-используя знания о цвете, закончить эскиз

Вспомогательная часть:

Материалы: цветные карандаши, эскиз простым карандашом с прошлого урока

Фотографии примеров стилизации домов.

Ход урока

1 Организационная часть (2 минуты)

Приветствие. Организация рабочего места, раскладываются необходимые материалы.

2 Вводная часть (4 минуты)

Рассказ о целях и задачах урока. Учитель говорит, что сегодня ученики будут работать в цвете. Спрашивает, знает ли кто-нибудь как правильно использовать цвет в работе? Что такое колористика, теплохолодность, гармония цвета? Слушает ответы. После объясняет новый материал, используя фотографии на проекторе или распечатанные.

Объяснение нового материала (5 минут)

Гармоничные сочетания цветов

Как уже было сказано ранее, цветовой круг построен на двух контрастных парах, расположенных друг против друга (красный - зеленый, желтый - синий).

Существует гармония контрастных цветов. Если мы проведем диаметры через центр круга, продолжим от красных до зеленых, то мы увидим, что каждому оттенку красного соответствует определенный оттенок зеленого. Но в дизайне сочетания двух цветов довольно редки. Наиболее выразительными считаются сочетания трех цветов.

1. Гармония равностороннего треугольника
2. Гармония прямоугольного треугольника

Однотоновая гармония

(в цветоведческой литературе её также называют монохромной) строится на сочетании цветов одного цветового тона, при наличии различий по светлоте и насыщенности.

Общий цветовой тон придаёт данной цветовой композиции спокойный, уравновешенный характер. Данный вид гармонии очень широко применяется в живописи, декоративно-прикладном искусстве, дизайне одежды. А вот в интерьере его нежелательно использовать, так как монополия одного цвета в пространстве, да ещё и в больших количествах, вызывает в человеческом организме дискомфорт, вплоть до проявления психофизических расстройств.

Количество ступеней, естественно может быть большим. Ахроматический равноудалённый цветовой ряд (от белого до чёрного) является также гармоничным.

Гармония родственных цветов (нюансов).

Гармония родственных цветов основывается на наличии в них примеси одного и того же главного цвета.

Главными называют цвета: красный, синий, жёлтый и зелёный. Это сравнительно сдержанная цветовая гамма. Например, на нашем цветовом круге это – красный и красно-оранжевый цвета, жёлтый и жёлто-красный, но не красный и жёлтый. То есть родственные цвета – это цвета, взятые из промежутков от данного цвета до следующего главного.

В цветовом круге, а точнее – в системе цветовых кругов, имеются 4 группы родственных цветов: жёлто-красные, сине-красные, жёлто-зелёные, сине-зелёные.

Рассмотрим, как можно гармонизировать три родственных цвета – чистый красный, красно-оранжевый и оранжевый. Комбинация этих цветов, взятых с круга III, не даёт тонкого цветового сочетания. Чтобы достичь гармонии в данном цветосочетании (а это равновесие оттенков), необходимо уравновесить цвета изменением их насыщенности или светлоты. Поэтому лучше взять красный цвет из III круга, красно-оранжевый – из II, оранжевый – из круга I (или II). Можно также добавить к двум цветам не высветленный, а затемнённый цвет, то есть взять их с кругов 4 и 5.

Таким образом, равнонасыщенные цветовые тона одинаковой светлоты не могут образовывать тонких цветовых сочетаний. Но если добавить к одному или двум цветам из трёх затемнённый или высветленный цвет, то цвета начинают гармонично сочетаться, акцентируя внимание на третьем, самом насыщенном цвете.

Полярная гармония.

Полярная гармония построена на противопоставлении двух главных цветов, которые могут быть как дополнительными, так и контрастными.

Например, красный и зеленый, синий и желтый, желтый и фиолетовый. В полярной гармонии могут сочетаться не только два цвета, но и больше. Например, розовый, салатовый и темно-зеленый. Главное, что эти цвета являются разновидностями двух главных полярных цветов.

Многие исследователи считают эту гармонию наиболее комфортной для глаз. Особенное сочетание контрастных цветов, так как явление последовательного контраста – закон стремления нашего организма к равновесию и самозащите.

Физиолог Э. Геринг доказал, что глазу и мозгу требуется средний серый, иначе при его отсутствии они теряют спокойствие. Смесь же дополнительных или контрастных цветов дает нейтральный серый цвет. Смесь чистых спектральных цветов дает белый. На наших цветовых кругах все диаметрально расположенные цвета дают в смеси серый цвет, то есть образуют гармонию. Все цветовые сочетания, не дающие в сумме серого цвета, например, красный и синий, желтый и красный, являются экспрессивными.

Сочетание полярных цветов характеризуются наибольшей активностью, динамичностью и напряженностью. Если сочетать полярные цвета одинаковой светлоты, то от такого сочетания будет рябить в глазах.

Привести их в гармоничное сочетание можно несколькими способами:

1. Один из цветов должен быть меньше по площади. 2. К одному из цветов добавить белый или черный цвет; 3. Все цвета взять разбеленными или затемненными; 4. В один из цветов добавить ему контрастный. Например, если в чистый контрастный. Например, если в чистый красный добавить немного зеленого, он станет серо-красным и будет хорошо гармонировать с зеленым;

Рассмотрим 1-й пункт подробнее. Так как пропорциональность - это главное условие уравновешенности (помним, что Пропорция – дочь Гармонии!), то Иттен, основываясь на выводах Гете, предложил в своей книге «Искусство цвета» следующие пропорциональные приблизительные соотношения пятен контрастных цветов: Желтый : фиолетовый = $\frac{1}{4}$: $\frac{3}{4}$ Оранжевый : синий = $\frac{1}{3}$: $\frac{2}{3}$ Красный : зеленый = $\frac{1}{2}$: $\frac{1}{2}$

Представленные количественные соотношения имеют силу только при использовании цветов в их максимальной насыщенности. Как видно из пропорций, теплые, имеющие большую светлоту цвета, должны быть меньше по площади, чем холодные цвета, так как сила их воздействия намного активнее холодных. Соблюдение этого правила поможет создать комфортную для наших глаз, полярную цветовую гармонию.

Гармония, построенная по принципу конструктивного построения (цвета располагаются на концах, вписанных в цветовой круг геометрических фигур: треугольников, прямоугольников, пятиугольников и т.д.)

Обобщив все сказанное, можно сформулировать основные принципы построения цветовых гармоний:

Принцип одинаковости цветов (однотоновые гармонии); Принцип соподчиненности цветов (родственные гармонии); Принцип дополнительности (полярные гармонии дополнительных цветов); Принцип противопоставления (полярные гармонии контрастных цветов); Принцип конструктивного построения (цвета располагаются на концах вписанных в круг геометрических фигур: треугольников, пятиугольников и т.д.).

Рассмотрим подробнее последний принцип. Многие художники, дизайнеры придерживаются «старого доброго» правила – не сочетать в композиции более 2-3 цветов. Тогда получаются очень гармоничные сочетания. Самое сильное гармоничное созвучие создается на основе равносторонних треугольников. Если три цвета будут взяты на концах, вписанных в цветовой круг равнобедренных треугольников, то они также будут составлять гармоничное единство.

А если все – таки необходимо сочетать более трех цветов, то, чтобы не получилась какофония цветов, можно следовать нескольким методам:

*Сочетать цвета по принципу конструктивного построения; *Во все цвета добавить какой-то один цвет;

Один цвет сделать доминирующим в композиции. Этот цвет будет преобладать по суммарной своей площади в цветовой композиции, а по своему распределению на плоскости станет «всеобъемлющим», то есть, как бы окружит все цвета со всех сторон;

Создается цветовая композиция из одинаково мелких по площади цветовых пятен. Данный метод использовали французские импрессионистические художники 19 века – пуантилисты (Ж. Сера и П. Синьяк), создавшие свои гармоничные живописные картины мелкими мазками и точками.

4 Задание на урок (3 минут)

Нарисовать эскиз в цвете.

5 Практическая часть (27 минуты)

Ученики разукрашивают эскиз. Во время работы учитель помогает ученикам при возникновении вопросов.

6 задание на дом (3 минуты)

На следующий урок принести пластилин, стеки, доску для лепки.

Приложение к уроку №2 Иллюстрации

Комплементарный или
дополнительный цвета

Классическая триада

Аналоговая триада

Контрастная триада

Тетрада

Квадрат

Варианты гармоний относительно цветового круга

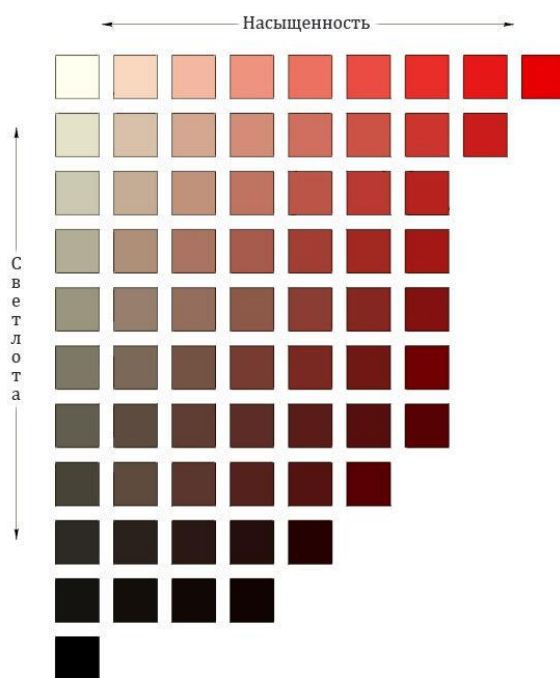
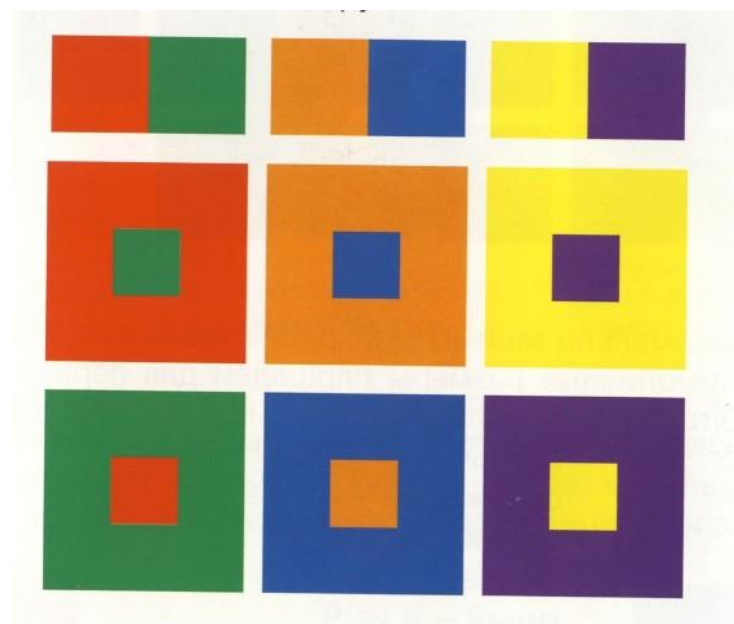

Таблица светлоты и насыщенности красного цвета

Соотношения контрастных цветов

Приложение к уроку №2
Иллюстрации

Эскизы домов в цвете

Деревенский домик в цвете

Урок №3

Содержательная часть.

Тема: Пластилиновый домик

Цель: Изучение основ создания рельефа.

Задачи:

-основные правила рельефа

-с помощью пластилина слепить дом в рельефе исходя из эскиза

Вспомогательная часть:

Материалы: готовый эскиз, пластилин, стеки, доска для лепки

Фотографии рельефов, и примеров работ из пластилина

Ход урока

1 Организационная часть (2 минуты)

Приветствие. Рассказ о целях и задачах урока.

2 Вводная часть (2 минуты)

Проверка готовности эскизов. Напоминание о технике безопасности с работой пластилином и стеками. Учитель спрашивает, работали ли раньше дети с пластилином? Какие работы уже выполнялись? После ответов рассказывает о том, что сегодня будет на уроке и приступает к объяснению нового материала.

3 Объяснение нового материала (5 минут)

Различают низкий рельеф, или барельеф (от французского слова *bas* - низкий), то есть такой, в котором изображение меньше чем наполовину своего объема выступает над плоскостью фона, и высокий рельеф, или горельеф (от французского слова *haut* - высокий), когда изображение выступает над плоскостью фона больше чем наполовину своего объема, а местами округляясь, \частично даже отрывается от фона. Рельеф по отношению к фону может быть не выпуклым, а вогнутым, углубленным, то есть как бы обратным. Такой рельеф называется "койланоглиф". Он был распространен в искусстве Древнего Востока, Египта и в античной резьбе по камню. "Классический рельеф", особенно характерный для искусства античности и классицизма, имеет большей частью гладкий фон. Примером такого рельефа может служить всемирно известный фриз Парфенона, изображающий торжественное шествие афинских граждан в храм Афины в день праздника великих Панафиней. Высокое мастерство композиции, ритмичной и э то же время необычайно естественной, прелесть лепки изящных драпировок заставляют предполагать, что автором этого фриза, возможно, был сам Фидий (V в. до н. э.) или его ближайшие талантливые помощники.

Процесс создания скульптурного произведения

Сначала скульптор лепит маленький эскиз из пластилина или из глины, передающий первоначальный замысел. Затем воспроизводит эскиз в глине в большем размере и дорабатывает его. Скульптура больших размеров из глины делается на каркасе (из железных стержней, проволоки и кусочков дерева), укрепленном на станке - треноге с вращающейся горизонтальной доской. С вылепленного из глины подлинника скульптурного произведения снимается гипсовая, так называемая "черная форма", состоящая из двух или нескольких частей. Она точно повторяет модель, только в обратной, вогнутой форме. Первоначальная глиняная модель при этом уничтожается, так как, освобождая форму, приходится вынимать из нее глину. Затем по форме отливается точное гипсовое воспроизведение модели, так называемая "отливка". При освобождении

отливки форма раскалывается и, таким образом, эта так называемая "черная форма" уничтожается. Если нужно сделать несколько гипсовых экземпляров, то с полученной уже отливки снимается вторая, так называемая "кусовая форма", состоящая из многих частей. Уложенная в кожух (общая крышка, объединяющая все куски) "кусовая форма" дает возможность формовать и отливать следующие экземпляры из гипса, бетона, пластмассы или из какого-нибудь металла.

2 Задание на урок (3 минут)

Слепить дом по эскизу, сделанному на предыдущем уроке.

5 Практическая часть (27 минуты)

Дети лепят дом, используя эскиз. Во время работы учитель помогает ученикам при возникновении вопросов.

6 задание на дом (3 минуты)

На следующий урок принести пластилин, стеки, доску для лепки.

Приложение к уроку №3
Иллюстрации

Примеры домов в рельефе из пластилина

Урок №4

Содержательная часть.

Тема: Пластилиновый дворик

Цель: знакомство со стилизацией предметов, животных людей.

Задачи:

-создание окружения – внутреннего двора дома.

Вспомогательная часть:

Материалы: готовый эскиз, пластилин, стеки, доска для лепки

Картинки с примерами стилизаций

Ход урока

1 Организационная часть (2 минуты)

Приветствие. Рассказ о целях и задачах урока.

2 Вводная часть (4 минуты)

Проверка готовности предыдущего задания. Напоминание о технике безопасности при работе с пластилином и стеками. Учитель рассказывает о плане работы на урок и приступает к объяснению нового материала.

3 Объяснение нового материала (5 минут)

Стилизация- обобщение изображаемых фигур с помощью условных приемов). Таким образом, декоративный рисунок есть результат найденной взаимосвязи между восприятием природы и декоративным отображением действительности.

Определенный характер рисунка и особый строй мотива узора ставят перед мастером сложные задачи превращения природных форм в декоративные образы за счет упрощения элементов. Выполняя задание по разработке узора, вы обязаны как бы забыть то, что предмет имеет объем, находится в пространстве, наделен разнообразием цветовых оттенков в условиях световоздушной среды и т.д. Здесь главное не изображение как таковое, а преобразование реальной формы в задуманный мотив. При этом орнаментальную форму передают плоскостно, даже специально подчеркивают плоскостную условность языка декоративно-прикладного искусства.

Принципы стилизации:

- а) превращение объемной формы в плоскостную и упрощение конструкции,
- б) обобщение формы с изменением абриса,
- в) обобщение формы в ее границах,
- г) обобщение и усложнение формы, добавление деталей, отсутствующих в натуре.

Психологическая работа над созданием обобщенного декоративного образа представляет собой процесс отвлечения от ряда частных подробностей. Как известно, обилие деталей в предмете мешает целостному его восприятию. Точно так же обилие частных в одних образах затрудняет создание новых, более оригинальных образов. Значит, нужно стремиться к выделению самых общих признаков из частных образов и объединению их в новом образе. По такому пути должно идти декоративное рисование.

В творческом процессе проектирования орнамента приходится отбрасывать несущественные детали и подробности предметов и оставлять только общие, наиболее характерные и отличительные черты. Например, цветок ромашки или подсолнуха может выглядеть в орнаменте упрощенно. Вначале выполняется зарисовка с натуры, максимально верно передающая сходство и подробности (этап «фотографирования»).

Далее переход от зарисовки к условной форме. Это второй этап — перевоплощения, трансформации, стилизации мотива. Из одной зарисовки можно извлечь различные орнаментальные решения.

Художник может изменять предмет в любой степени, отход от натуры бывает очень значительным. Цветок, лист, ветку можно трактовать почти как геометрические формы или сохранить природные плавные очертания.

4 Задание на урок (27 минут)

Дополнить работу, создавая окружение – дворик для домика

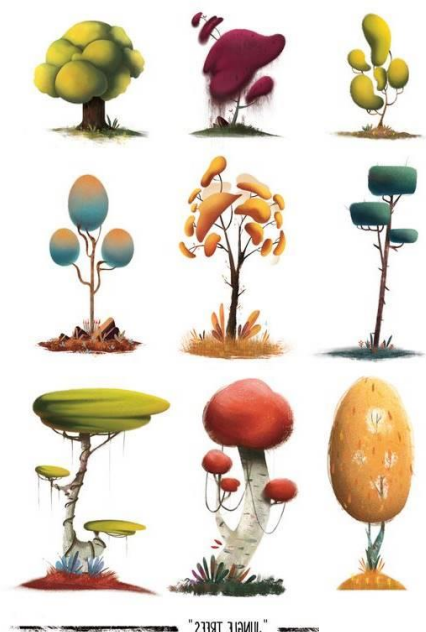
5 Практическая часть (3 минуты)

Ученики лепят дворик. Во время работы учитель помогает ученикам при возникновении вопросов.

Приложение к уроку №4

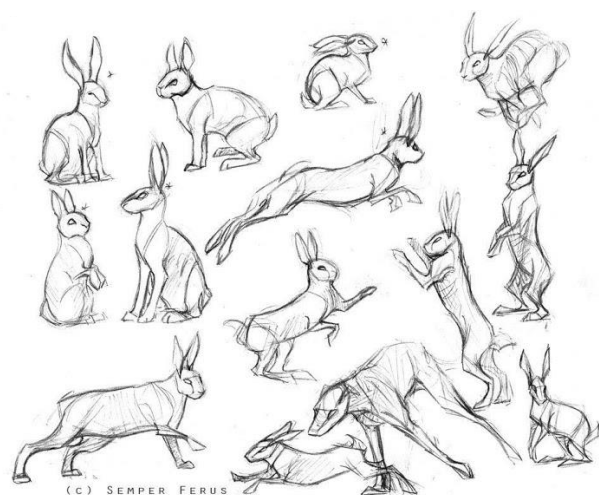
Примеры стилизации

Деревья

Животные

Автомобили

Урок №5

Содержательная часть.

Тема: Домик готов

Цель: Проработка деталей.

Задачи:

- Учимся доводить работу до конца.
- Окончание работы.

Вспомогательная часть:

Материалы: готовый эскиз, пластилин, стеки, доска для лепки

Ход урока

1 Организационная часть (2 минуты)

Приветствие. Рассказ о целях и задачах урока.

2 Вводная часть (4 минуты)

Проверка готовности предыдущего задания. Учитель говорит о том, что занятие заключительное, и что нужно завершить работу.

3 Объяснение нового материала (5 минут)

Создание скульптуры - это активный трудовой процесс. Творчество скульптора - тяжелая физическая работа, борьба с материалом. Человек как бы преодолевает безжизненность камня, дерева или глины, покоряет материал, создает из него полный жизни художественный образ.

В скульптуре замысел мастера воплощается в вещественном реальном объеме. Подобно тому как в живописи основное выразительное средство - изображение красками на плоскости холста, "язык" скульптуры - объемно-пластическая, трехмерная форма, обладающая реальной тяжестью. Именно через скульптурную форму раскрывается содержание скульптурного произведения, доносится до зрителя замысел скульптора. Выразительные возможности в реалистическом искусстве этой объемно-пластической формы поистине безграничны. Особенностью скульптуры, своеобразием ее содержания является то, что она изображает преимущественно человека. Именно в образе самого человека скульптор может раскрыть жизнь общества, характеры людей, их настроения и действия. В связи с этим для искусства скульптуры характерен определенный круг тем: в скульптуре можно вылепить портреты современников или деятелей прошлых эпох, создавать композиции на бытовые темы, изображать аллегорические фигуры, олицетворяющие общие понятия (труд, мир, дружба народов, победа и т. д.). Природу и среду, окружающие человека, можно передавать в скульптуре лишь косвенно, с помощью какой-либо детали. Особенно важным качеством скульптуры является то, что она в наиболее обобщенных, аллегорических, монументальных образах может выражать героические идеалы своего времени. Не случайно периоды расцвета скульптуры совпадают с теми историческими эпохами, когда высоко поднимается значение человека и основной задачей искусства становится создание положительного героического образа.

Цвет в стилизации

Декоративное стилизованное изображение с использованием природы часто подсказывают или задают цветовую гамму. Но в то же время любая стилизованная композиция должна иметь четкую цветовую схему, которая в большей степени поможет выразить авторский замысел и наиболее ярко создаст необходимое впечатление. Поэтому

декоративной стилизации особенно свойственны условные цветовые отношения, локальное и контрастное использование цвета.

Цвет каждого отдельного объекта декоративной композиции, как и ее общую гамму, нужно переосмысливать и преобразовывать для подчеркивания и усиления стилизационного эффекта, таким образом делая цвет одним из важных изобразительных средств стилизации.

В соответствии с творческим замыслом цвет стилизованного объекта композиции может быть объективным (натуральным, реальным) или субъективным (нереальным, выдуманным).

Для беспредметной абстракции правильный и точный выбор колорита особенно важен, так как в таких композициях основной задачей цвета — передача эмоциональных состояний и настроений.

4 Задание на урок (3 минут)

Закончить работу, завершить все детали работы.

5 Практическая часть (27 минуты)

Ученики заканчивают лепку. Во время работы учитель помогает ученикам при возникновении вопросов.

Приложение к уроку №5
Примеры работ из пластилина
Иллюстрации

Примеры растительности из пластилина

Человек

Фактура

Приложение к уроку №5
Примеры работ из пластилина
Иллюстрации

Дом с мельницей

Сказочный дом

3.3 Анализ итогов и оценка учебного задания

Урок 1. «Домик мечты». Эскиз дома. Ознакомление с архитектурой домов. Познакомиться со стилизацией элементов дома. Начало работы с эскизами.

На первом занятии детям предложено нарисовать дом их мечты. Сделать эскиз к последующей работе из пластилина. Каждому ученику я выдала формат А4 и дети приступили к работе. Пока дети работали, я подходила к каждому ребенку и помогала им в процессе, объясняла то, что они недопоняли, выдавала примеры иллюстраций, рассказывала какими способами и приемами можно воспользоваться, помогала с идеями. Также к ученикам подходили одноклассники и помогали им. К концу урока дети сдали свои работы.

Объяснение новой темы урока «домик мечты»

Урок 2. «Домик в цвете». Эскиз дом в цвете. Выполнение его в цвете. Изучение основ колористики: теплохолодность и гармония. Окончание работы с эскизами.

Целью второго урока было закончить эскиз цветом. Кто-то использовал краски, кто-то цветные карандаши. Опираясь на колористический круг, теплохолодность, о которых я рассказала в начале урока, дети приступили к завершению своего эскиза. На протяжении урока я также помогала ученикам, и выдавала примеры иллюстраций по теме.

Помощь ученикам во время урока

Урок 3. «Пластилиновый домик». Приемы работы с рельефом. Начало работы с пластилином, лепка собственного дома.

Объяснение дальнейшей работы, а также небольшой устный материал о том, что такое рельеф. Каждому ученику я выдала ранее приготовленный картон. Тем, кто пришел без пластилина, я дала также ранее приготовленную упаковку. В течение оставшегося времени дети выполняли свою работу ориентируясь на эскиз, сделанный ранее и на распечатанные примеры иллюстраций.

Ученик в процессе работы

Урок 4. «Пластилиновый дворик». Стилизация предметов. Ознакомление с приемами стилизации предметов, животных людей. Создание окружения – внутреннего двора дома.

Помимо создания самого домика, также ученикам необходимо было придумать окружение, в котором он будет находиться. На четвертом уроке они продолжали лепить из пластилина, заполняя лист. Окружение зависело от изначальной задумки ребенка. У одного из учеников была идея сделать дом у маяка, соответственно рядом должен был находиться и маяк на возвышенном берегу и море. У другого же ученика возникла идея сделать дом у подножья горы, поэтому и в его работе появляются горы на заднем плане, хвойные деревья и небольшая река, берущая свои истоки в горах.

Дети во время работы

Урок 5. «Домик готов». Проработка деталей. Учимся доводить работу до конца.
Окончание работы.

На последнем уроке ребята доводят свои работы до конца. Заполняют оставшееся пустое пространство, вносят оставшиеся детали. Все работы получились оригинальными. Каждому удалось воплотить свою идею. Кто-то из учеников справился самостоятельно, кому-то я помогала в процессе: подавала идеи, подсказывала какие цвета лучше использовать, объясняла технические моменты. Но в целом им всем понравилось выполнять данное задание. С помощью пластилина дети создали свои собственные дома в красочных пейзажах.

Процесс работы с пластилином

3.4 Представление коллекции детских работ учебного задания.

Долматов П.Д. «На окраине»

Глинский К.Д. «Среди природы»

Морозов Н.А. «Дом-маяк»

Мирончик Л.Н. «Вигвам»

Амбросенок Д.Д. «Домик хоббита»

Киячко А.В. «На планете Земля»

Боровинская А.Д. «Замок для принцессы»

Казаков Т.Е. «Лагерь»

Заключение

Во время работы над дипломным проектом я попробовала воплотить в женских образах времена года. Вдохновляясь великими мастерами и самой природой, я создала четыре керамических вазы, каждая из которых символизирует сезон. Одна из задач при разработке образов – сделать каждую из дам уникальной, наделить ее характером, создать для нее такие черты, в которых бы читалось тот сезон, который она символизирует. При этом, не упускать из виду, что это серия работ, поэтому все вазы получились в едином стиле. Словно сестры, времена года неразрывно связаны друг с другом, всегда вместе несмотря на свои различия.

Также я разработала учебный проект по теме «домик мечты» для детей 11-13 лет, который состоит из 5 уроков. На уроках дети познакомились с понятием рельеф, узнали о различных видах частных домов, а также, что такое стилизация и какими способами можно стилизовать окружающие предметы. Узнали о цвете, таких понятиях, как колористика, теплохолодность и цветовая гармония, и как можно использовать цвет в своей работе, что бы она смотрелась гармонично. Так же узнали, что такое эскиз и почему он так важен при создании творческой работы. В течение занятий дети попробовали придумать свой собственный дом мечты и сделать небольшой рельеф из пластилина в виде этого самого домика. Используя полученные знания, выполнили замечательные работы.

На педагогической практике я получила незабываемый опыт. В процессе проведения уроков я применяла полученные в университете теоретические знания в педагогике и изобразительном искусстве, закрепляя и развивая их в процессе практики. Также поняла, насколько непредсказуема работа педагога и насколько необходимо быть готовым к любым трудностям в своей профессии.

Библиографический список

1. БЭС, А. П. Горкин В. И., Бородулин, Н. М. Ланда, И. Н. Петин, В.Г. Панов, Москва Научное издательство «Большая Российская Энциклопедия», 1998, стр 520.
2. Статья Юрия Кукушкина «Керамика», дата публикации 28 декабря 2002 г.
3. Долорс Росс. Керамика: техника. Приёмы. Изделия./Пер. с нем. Ю.О. Бем. - М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2003.
4. Сомов А. И., Ваза, вид сосуда // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
5. Большой энциклопедический словарь. - М.: АСТ, 2008. - 1248 с.
6. Тихомиров П.А. Классификация основных видов изобразительного искусства / П.А. Тихомиров. - Л.: Искусство, 1939. - 39 с.
7. «Искусство. Современная иллюстрированная энциклопедия.» Под ред. проф. Горкина А.П.; М.: Росмэн; 2007.
8. Семенов А.В. Этимологический словарь русского языка / А.В. Семенов. - М. - ЮНВЕС. - 704 с.
9. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова - М.: ООО «ИТИ ТЕХНОЛОГИИ», 2003. - 944 с.

Ссылки:

1. https://artchive.ru/encyclopedia/1212~Uporjadochennaja_neotvratimost_vremja_kak_simvol_v_iskusstve Автор статьи: Елена Настюк
2. <https://www.home-philosophy.com/o-kompanii/article.html/id/3>
3. <https://works.doklad.ru/view/Z1ZwA8W7lcg.html>
4. <https://artlife-pro.com/blog/obraz-zhenshchiny-v-iskusstve.html>

Министерство образования и науки Российской Федерации
Сибирский федеральный университет
Институт архитектуры и дизайна
Кафедра «Рисунок, живопись и скульптура»
Направление 44.03.01 Педагогическое образование
Профиль 44.03.01.29 Изобразительное искусство
Бакалавриат

«Времена года»

Аллегория времен года через женские образы и их интерпретация через создание серии
декоративных ваз

1. Серия из объемных форм, декоративные вазы
2. Учебное задание для детей 11-13 лет (5-7 классы)

Текстовая часть дипломной работы

Дипломник: Свиридова Татьяна Андреевна, АФ 14-31
Руководитель: профессор Мурина Н.В.

Красноярск, 2018